

Întreaga sa insulă gata să naufragieze în mare furtună care s-a abătut în ultimii ani ai secolului care se sfârșea. Criza aceasta politică și socială este văzută cu un ochi lucid dar încărcat de o profundă umanitate. El a încercat să creeze și un fundal în concordanță cu pesimismul general, în starea naturii înconjurătoare, a apusului și zorilor palide, bânuite de rafale puternice de vânt și de ploii neîntrerupte, atât de contrastante cu cei care consideră Sicilia ca un paradis insular. Nici în ciclul naturii el nu întrevede, dominat de pesimism, reînnoirile generale. Totul este în final, sub semnul definitiv al tăcerii și al nemișcării. Realitatea învinge definitiv iluzia. „Din cerurile Italiei, în acele zile, ploua noroi...” (scrie într-o teribilă tonalitate polemică Pirandello). „Biata insulă – continua – tratată ca un pământ cucerit. Bieții insulari, tratați ca barbari care trebuiau civilizați!...” Deci nu se poate afirma că Pirandello nu trăiește cu intensitate în istoria timpului prezent, că el ignoră relele Italiei, că el nu este denunțatorul „falimentului patriotic”⁴¹. Amărăciunea lui intensă are uneori accentele polemicii dantești îndreptate împotriva patriei, biciuind-o pentru a o smulge din stagnare, din prostrație. Limba din *1 Vecchi ei giovani* este intens expresivă, semnificând o voință estetică de inovație, de frângere a frazei de ascendență a prozei de tradiție aulică. El caută și îmbogățirea lexicului prin utilizarea unor forme neîntrebuințate frecvent, îngăduindu-și chiar și inovații lexicale, calchiate însă pe modele vechi. Nu sunt frecvente nici metaforele, există tendința spre ceea ce Pirandello însuși numise *parola-cosa*, pentru realismul romanului, pentru ritmul lui dinamic, în expresivitatea viguroasă a cuvântului care sintetizează ideea de transmis.

R Omanul *Quaderni di Serafino Gubbio operatore* a fost tipărit inițial sub titlul *Si gira*, în foileton în revista *Nuova Antologia*, cu un deceniu înaintea apariției în volum din 1925.

În cele șapte *caiete* ale operatorului cinematografic Serafino Gubbio se notează meditații reflexive, de aparent obiectivism, asupra dezagregării unității individuale, dependentă totdeauna de variația elementelor componente și a celor în relații cu altcineva.

Neliniștea existențială este ideologia personajului principal, operatorul care vrea să înregistreze, mut și fidel ca o mașină, tensiunea, suferința continuă generată de actul trăirii. Operatorul își propune să păstreze, ca și obiectul neînsuflețit al camerei de filmat,

impenetrabilitatea, impasibilitatea înghețată, incomunicabilitatea.

S-a putut face observația relativă la intriga noului roman că este comparabilă cu a unui roman foileton, demn să apară în fascicule. Un tânăr, Giorgio Mirelli, se sinucide din dragoste pentru o actriță fascinantă, de o frumusețe stranie, cu un chip enigmatic, cu un surâs ambiguu, magnetic, Varia Nestoroff. La rândul ei, fascinanta femeie va fi ucisă de un alt îndrăgostit, Aldo Nuți, într-un cadru excepțional, în cușca unui tigru. Dramaticul episod se desfășoară sub ochiul lucid, indiferent al mașinii de luat vederi, al camerei de filmat, pe care mâna (aparent) impasibilă a operatorului o face să funcționeze cu un automatism pe care nimic nu-l poate emoționa.

Aparatul emblematic înregistrează fără vibrația participării toate momentele dramei umane, în seria lor culminantă tragic. În realitate, operatorul scrie o teribilă confesiune, un ziar halucinant, de martor credincios, de fibră sensibilă, intrată în consonanță cu protagoniștii tragici. Mașina vizuală de înregistrare, martorul mut, nu va izbuti să-i determine pe creatorul și mânuitorul său la dispariție și la neparticipare.

În *Și gira* (se preferă de către editorii contemporani acest titlu sintetic), se face manifestă, pregnant, preocuparea, modernă, de a sesiza aspectele mașinismului care va deveni constanta centrală a secolului al douăzecilea. Și, în special, se anticipează, cu multă luciditate, dezvoltarea extraordinară a celei de a șaptea arte, a cinematografiei, a fascinantelor serii de imagini în mișcare perpetuă, a jocului fantast de lumini și umbre alternante. Pirandello încearcă să reprezinte în protagonistul său, operatorul Serafino Gubbio, un personaj neutral, pasiv, în echilibru total stabil, între pasiune și sentimente, identificat total cu facultatea vizivă a mașinii pe care o mânuiește maestrul, impasibil, până la a putea deveni, în finalul narațiunii, o persoană lipsită de posibilitatea de a vorbi, un mut, emblematic martor al jocului alternant al vieții și al morții. El se poate identifica cu mitul lui Cronos, putând să fie un anihilator al timpului interior și să dinamizeze discontinuitatea timpului exterior.

Operatorul circulă, confesor și înregistrator în lumea nouă a industriei cinematografiei, purtător desigur al unei măști, ca atâtea alte personaje pirandelliene. El este desigur un cunoscător al puterilor demistificatoare ale mașinii, al facultății sale extraordinare de înregistrare a tumultului existențial, dar, și implicit, un critic al

impasibilității neparticipante. În raportul om-mașină, încă inedit, nu îndeajuns de analizat, la începutul secolului nostru, Pirandello aruncă priviri clare, conștient de ceea ce înseamnă marea primejdie a mașinii înlocuitoare. El releva, implicit, starea de alienare pe care o generează mașina chiar în fazele ei de înregistrator total al evenimentului, al obiectului și al cazului, mai obiectiv decât orice om.

Mașina este desigur un semn al civilizației moderne, dar ea semnifică și un sens al agresivității *obiectului* împotriva omului. Fără a scrie rânduri despre *fantascienza*, trebuie să afirmăm că fragmente revelatorii din romanul *Și gira*, în raportul om-mașină, refuză mașinismul atotcuprinzător nerațional, metropola tentaculară. Operatorul Serafino Gubbio este un reflexiv totdeauna, el are (după expresia pirandelliană) „viermele filozofiei⁴⁴ în creier. El nu neagă realitatea, sesizându-i aspectele contradictorii, fiind un spectator pasiv, un actor cu masca indiferenței purtată perpetuu. În paginile romanului converg undele purtătoare ale binomului de totdeauna: realitate-aparență, cunoaștere și taină. Serafino Gubbio este simbolul unei conștiințe exponențiale, înregistrator fidel al crizei umane, al mutațiilor condiției sale, un analizator profund al psihologiilor 'niodată reduse la o unitate. Ideologia de martor care înregistrează, fără a emite opinii și concluzii, se proiectează asupra întregii lumi în al cărui centru el este o mână care mânuiește o manivelă a unei mașini optice, un operator care, golit de sensul uman al participării, devine martorul ideal, martorul care nu este un ecou sonor al timpului său. Memoria sa nu este niodată, aparent, afectivă și seninătatea sa este a unei voite, imperturbabile alienări. În lungul proces de dizolvare a personajului în imagine, operatorul are o misiune medianică, de a fi un permanent revelator. Orientarea veristă își află disoluția în grotesc, în această analiză surprinzătoare a raportului dintre om și mașină. Pentru autorul romanului *Și gira*, sau *Quaderni di Serafino Gubbio, operatoare*, noua descoperire a omului plurivalent și însetat de cunoaștere, cinematografia, nu se vrea un instrument al proiectării într-o mirifică lume a evadării în lumini și imagini dilatate de vis, ci un mijloc intens de comunicare, de înregistrare de imagini demne de a fi conservate în marele muzeu al spiritualității lumii, surprinzând în felul acesta fluiditatea vieții suspendată de momentul fixării ei în imagine. Mașina de înregistrat capătă, în felul acesta, funcția emblematică a artei care poate cristaliza evenimentul demn de a fi retransmis, ca un

mesager încărcat de umanitate, viitorului.

Caietele operatorului sunt un lung monolog, iar mașina sa de luat vederi, aparatul de filmat, îi oferă alternanța inteligenței care scrutează, putând teoretiza, aspectele varii ale vieții fluide, dar și arta expresivă care poate să-și îngăduie suspendarea clipei, fixarea ei în lumina care nu se stinge. Dar personajul, cu toată declarata lui impasibilitate, nu se poate izola în absolut, nu poate fi un reproducător mecanic, așa cum este mașina străină de afect, al vieții în permanentă fluiditate.

Mașina de luat vederi poate devora realitatea dar nu o poate anihila în imaginea ei tranzitorie, poate sfărâma pe aceia care i se supun răsfrângerii în prismele luminii sale necruțătoare. În freamătul său emblematic se cuprind toate undele sonore ale tuturor mașinilor care compun un nou univers mașinist, automatizat. Nu se mai poate auzi în coralitarea lor sonoră cu care se identifică orașul tentacular, niciun suspin, nicio bătaie de inimă. S-a putut face și o comparație, pe plan invers, cu reprezentanții futurismului care puteau declara, ca F.T. Marinetti, că o mașină lansată în cursă este mai frumoasă decât *Victoria* din Samotrace. Dar mașina operatorului pirandellian răstoarnă planurile, într-o tensiune de înregistrare aparent fără participare. În curând avea să izbucnească și marea polemică *stracittă-strapaese*, cu susținători ai literaturii *câmpiei* și satului, zonă a candorii și a cărărilor pierdute, și *orașul* în care pasiunile se descarcă violent și umanitatea nu mai este aptă de trăirea în seninătatea naturii. Orașul este un element tragic în componență existențială a omului contemporan și implicit, în romanul său, Pirandello denunța mașina și automatismul către care tinde mânuirea ei, alienând omul de esențialitatea sa spirituală.

Se vorbește mult, în prezent, de *reificazione*, de *scriitura* despre *lucruri*, de echivalare a lucrurilor conturate real și nu în sine, într-un montaj îndreptat către prezumtivul cititor. Comunicarea în felul acesta extinde caracteristica descriptivă, într-o programare de prezentare în axele spațiu-timp, a seriei de lucruri care se încarcă de simbol. Operatorul pirandellian, Serafino Gubbio, devine, martor credincios al mașinii care înregistrează automat varietatea tragică a vieții, un martor mut. Trauma impactului violent al cazurilor înregistrate fără participare subiectivă, îl desprind de obiectivitatea înghețată a mașinii, creându-i un șoc anihilator al funcției verbale. Raportul alienant

om-mașină, oglindirea obiectivă, acordă o conștiință subtilă a timpului prezent în care se configura civilizația mașinii. Impactul violent cere trecerea într-un alt registru decât acela al imaginii care l-a creat și semnifică și refuzul autorului de a mai utiliza la *cânepresa*, aparatul de filmat, și trecerea spre teatru în care există ca act al comunicării în primul rând cuvântul, încărcat de forța expresivă a verbului. Interferența între lumea cinematografului de la *Kosmograph Studio* și realitate este paralelă cu raportul invers dintre aparatul de filmat și viața care nu poate să fie numai imprimarea pe peliculă a unei umanități surprinsă numai în imagini răsfrânge parțial. Se pot face desigur apropieri interesante de tezele expresioniștilor care neagă naturalismul, declarând că realitatea nu mai trebuie fotografiată. Țâșnesc din profundele straturi izvoare esențiale, cuvântul se încarcă de valențe concentrate ca la simbolști, devenind nucleu iradiant. Ele poartă, în structurile lor, un intens fior tragic, o amară ironie, un sarcasm Hohotitor, ascuns după aparențele trăirii. Simbolurile echivalează aspirații pure, iar situațiile pendulează între real și fabulos. Există un senzualism căutat în fierberea totală a lucrurilor și a esențelor. Sensibilitățile se contorsionează după infinitatea senzațiilor într-o lume nouă, de violențe dar și de taine. Ca o forță naturală, primitivă, expresioniștii trăiesc în esență și lumea artei lor, contemplând, minunându-se primitiv. Sensul puternic al neliniștii încercat de personajul pirandellian din *Și gira* este totdeauna sporit de tulburătoarea căutare a adevărului, sfârșind prin a se pierde pe drumul sinuos al alienării. Negarea mecanizării, aspirația spre viață sunt în raporturi antagoniste în paginile romanului. Există permanenta conștiință a acestei bipolarități, al dublului care tinde la a se divide, dominanta dedublării, a desprinderii imaginii din oglinda mașinii de înregistrat gesturi ale vieții „semnificând și smulgerea succesivă a măștilor ca în straniul tablou al lui Ensor. În dezumanizarea mașinismului predominant se înscrie și parabola din *Și gira*, comparat cu un film *scris* cu camera de luat vederi: „*Ricco di potenți immagini da film, și gira e un film în bianco e nero immerso nell'oscurità e nelle ombre, lievemente contrastato da momenti di colore, che rappresentano la vita ed il piacere sensuale. Essenzialmente il racconto e un viaggio nella buia notte delvanima di Gubbi*025

Lungul itinerariu în sufletul întunecat al operatorului lui Luigi Pirandello semnifică o rătăcire într-o lume lipsită de speranța luminii

raționale, a indiferenței de mașină a celui care poate îngurgita imagini fără de niciun comentariu. Procesul dezvoltării noii arte, care în curând va inunda cu imaginile sale întreaga lume subliniază o evoluție modernistă a lumii, tot mai departe de izvoarele rațiunii sale primordiale. Omul nu se mai poate agăța în naufragiu de colțurile stâncilor în periplul navei sale lansată pe mări necunoscute. Perceperea, în secolul a XX-lea este o cucerire a simțului vederii. Transmițând imaginea *mediată* a realității, operatorii imperturbabili, în impasibilitatea lor, vor să orienteze lumea spre incomunicabilitate. Imaginea, în seria lor dinamică, creează iluzia spectatorului de pătrundere dincolo de aparențe. (S-ar putea aminti și prima tentativă a realismului magic, aparținând lui Massimo Bontempelli, narațiunea în care se poate pătrunde dincolo de apele grele ale oglinzilor pentru a întâlni, prezente și vii, toate imaginile creaturilor și obiectelor care s-au răsfrânt vreodată în structurile de cristal.)

Romanul este scris când industria cinematografică se afla la originile sale și nu exista o opinie clară despre semnificația noii arte care avea în curând să domine suprastructura.

Intensitatea luminoasă a semnelor cinematografiei concura realitatea, aprofundând-o în jocul alternant de umbre și culori, propunând aparența drept noua conturare a omului care nu mai este un protagonist pasiv. Succesiunea de imagini în desfășurarea filmului este un comentaineu al vieții care nu poate fi reprezentată integral. Convenționalul acceptat de aceia care sunt înscrși în zonele conformismului nu neagă însă denotarea specificului care diferențiază obiectul de imaginea sa răsfrântă în oglinda mașinii înregistratoare. Filmul nu este o succesiune parodică a unui filon existențial, iar la rândul ei trăirea personajelor nu se poate recunoaște integral, nedeformat, în imaginea neutră. Dar imaginea fixând un contur de personaj, în dimensiunile sale fizice, îi poate păstra, peste timp, statura care comparată cu aceea a prezentului, semnifică inexorabila trecere, subliniază caracteristica neliniștitoare a caducității.

Metafora filmului îngăduie naratorului posibilitatea de a transmite și o ideologie relativă la puternicul contrast pe care el îl relevă constant, dintre realitate și aparență. Pirandello avea încă o dată s-o afirme explicit atunci când declara că autorul, creatorul de valori expresive, nu crede în realitatea lumii pe care o reprezintă, și că iluzia artei este paralelă cu aceea pe care lumea reală o transmite

simțurilor umane, dar care nu o pot percepe decât tot ca o iluzie. Orice reprezentare a lumii, chiar dincolo de vălul artei, este tot o reprezentare a iluziei fiecărui ins despre realitatea înconjurătoare. Lumea ca reprezentare este o autoreprezentare și realitatea ei variază infinit, ca tot atâtea ipostaze citi indivizi o percep prin simțurile lor care transmit specific. Intermediarul impactului realității asupra omului sunt simțurile care pot fi înlocuite, aparent și analog, prin funcția senzorială a mașinii. Semnificantul este un raport de conexiune al realității care transmite semne și interpretarea lor de către conștiința umană.

În concepția poetică pirandelliană arta are caracteristica de a putea surprinde și de a fixa viața în curgerea ei continuă, în momente culminante, alese de artist cu un sigur discernământ estetic. Dar arta cu o asemenea caracteristică convențională nu ar putea reda succesiunea ulterioară a momentelor, imaginile variate ale fluidității existențiale, perpetua mobilitate a aspectelor sale. Și el poate face elogiul artei cinematografice care = are facultatea de a putea surprinde viața în mișcare, lumea în variația perenă a aspectelor sale care pot transcende viziunea individuală, a unui creator, înapt să surprindă toate dimensiunile și perspectivele realității în continuă mișcare. Cinematograful în seria sa de imagini continue poate surprinde și reda aspectele cele mai contradictorii, în mutația dinamică, nesimplificând într-o viziune singulară, putând prezenta în fuziune grotescul cu tragicul, ironia cu participarea la trăirea lumii și a personajului.

Într-adevăr mașina de luat vederi înregistrează într-o viziune globală evenimentele în mișcare, neparticipând, neutră total, dar ochiul ei impasibil nu poate înlocui ochiul scrutător al operatorului care știe să distingă și să discearnă în complexitatea existențială pentru a alege semnificantul și simbolicul apte să reprezinte, în structuri esențiale, omul și cazul său singular. Spre deosebire de o mașină care execută operația de traducere și care ajunsă la un fragment ce oferă două variante, nu știe pe care s-o aleagă și face explozie, Serafino Gubbio, martorul mut a știut să aleagă din fluxul neîntrerupt al imaginilor bivalente și chiar ambiguu. Niciodată mașina nu va ști să aleagă și nu va putea înlocui pe om în simbologia lumii, în diferențierea dintre actul înregistrat și semnificația lui. Numai ochiul omului, înzestrat cu lentilele telescopului și microscopului poate pătrunde și înțelege tainele marelui și micului univers. „Inteligența11

mașinii este mecanică, impasibilă, logică, fără fantezie, lineară, iar inteligența și imaginația omului nu pot să fie determinate de scheme lineare, fără plurivalențe. Mitul acesta al neparticipării care este caracteristic mașinii nu poate fi al omului iar Serafino Gubbio devenind mut, se instrumentalizează, analog unui obiect, se *reifică* voit, încercând alienarea, fără a reuși. Tăcerea lui finală este un protest bivalent împotriva realității în obiectivitatea și subiectivitatea sa generatoare de iluzie, dar și de tragic absolut. Literatura prin mașina cinematografică semnifică mai mult o reprezentare a lumii decât narațiunea despre lume. Comunicarea prin reprezentare deschide perspectiva spre dramaturgia care va deveni arta expresivă dominantă a scriitorului.

Tragicul condiției umane a lui Serafino Gubbio se diferențiază de comportamentul lui Mattia Pascal cu care a putut să fie comparat, luându-se în considerație tehnica artistică a dedublării, a suferinței de a trăi. Dar Gubbio, impasibilul mânător al manivelei mașinii de înregistrat, aspiră să-și recâștige umanitatea, să nu rămână în înghețata, muta solitudine la care l-a condamnat prezența sa de martor. Tragedia sa este a gândirii care nu se poate precipita în prăpăstiile alienării, ea este o dramă deschisă. Experiența lui înscrisă într-un lung monolog reflexiv este directă proiectare a conștiinței autorului asupra personajului cu care se poate identifica.

Traectoria narațiunii *Și gira* urmează punctele de trecere obligatorii propuse de poetica pirandelliană. Curba evoluției sale este a unei sensibilități traumatizate de șocul cu prezentul și civilizația lui care pot aliena umanitatea primordială. Temător de efectul mașinii asupra omului, protagonistul poate accepta până la urmă, ca ultimă ancoră de salvare, identificarea cu > impasibilitatea aparatului pentru a aspira la scufundarea în *reificare*, în transformarea în obiectul care nu emite semnale, pentru a afla în tăcere o Nirvană posibilă. El se autoreprezintă în fața mașinii în diagrama proiectată precis a unei compătими universale, față de comportarea umană în fața mitului mașinii. Mașina, simbolul unei civilizații străine omului, este în realitate denunțată cu intensitate umanistă, într-un spirt polemic, traversat de sarcasm, de acela care avertizează, anticipând cu îndrăzneală, asupra mării primejdii a robotizării omului, a uniformizării sale într-o civilizație suprasaturată de tehnicitate, de ingineri care nu își îngăduie evadări în fantazie fără programări. Există,

implicit, și o denunțare a sistemului care nu îngăduie decât utilizarea mașinilor, preponderența mânuitorilor și creatorilor lor, în fața creatorilor de valori spirituale.

Industrializarea din *metropolis*, automatizarea nu numai a mașinilor dar și a oamenilor care le mânuiesc, siliți să facă același mișcări fără ca actul gândirii să mai intervină, selectiv, sunt denunțate cu o rară virulență de către Pirandello în această nu prea vastă narațiune a *Caietelor operatorului Serafino Gubbio*, un umanist avertisment și emoționant, în încărcătura lui spirituală, împotriva alienării umane, prin smulgerea capacității de a gândi cu capul propriu, de a se emoționa, neprogramat în fața marelui spectacol al vieții, de a nu se prăbuși în vastele prăpăstii ale solitudinii care nu este creatoare.

Cred că putem afirma că în *Și gira* se anticipează tematici ale crizei civilizației mecaniciste, a primejdiei automatizării societății și a înstrăinării omului care vor cristaliza în romanele lui Huxley sau Orwell.

Metamorfozarea omului nu este a devenirii sale animale în fantazia lui Kafka, la Pirandello destinul lui este determinat de existența unei conștiințe lucide față de mașina care încearcă să-i aneantizeze. În reprezentarea tăcerii se programează precipitarea într-un infern a cărui osândă nu poate fi acceptată. Nu se poate accepta fatalitatea și întoarcerea împotriva sa a unui instrument creat de om pentru ameliorarea existenței.

Avertismentul pirandellian denunță dezagregarea persoanei umane în civilizația mașinii industriale care tinde la robotizarea generală, la indiferența mecanică. Omul nu va fi învins de mașină și în zbaterea lui, surprinse cu atâta subtilitate de scriitor, în criza pe care o traversează în acest secol dramatic, se exercită și compasiunea unui creator care, urmărind destinul personajelor, le înfășoară în luminile calde ale simpatiei sale nemărturisite. El nu are față de ele numai ochiul lucid, care sondează în adâncimile sufletului pentru a afla acolo structuri care nu sunt ale mașinii previzibile în programarea sa, ci ale unui organism viu, apt de atitudini plurivalente, de oscilații și de pendulări de la plus la minus infinit. În paginile *Caietelor* lui Serafino Gubbio se manifestă sentimentul pirandellian de împotrivire față de anularea umană, față de obligația convențională a măștii, sentimentul de luciditate față de umilirea la care coboară omul dominat de un

sistem nearmonic, neinteresat de modelarea condiției umane spre desăvârșirea ei. Serafino Gubbio, cea mai directă reprezentare a poeticii scriitorului, cu toată voința sa de martor neutru, nu-și poate împiedica participarea la viața care curge neconținut. Nu-și poate refuza, ca și creatorul lui, compătimirea față de cei care suferă, el nu se poate dezrădăcina din solul umanității. Masca sa rece, de observator impasibil, se va sparge, în final, în mii de fragmente. „Descoperirea” operatorului, care se vrea doar lucid observator al unei zone în care s-ar putea trăi, dincolo de timp și de spațiu, într-un pustiu absolut al tăcerii, este infirmată de compasiunea nedisimulată față de alternanțele omului în jocul existențial de umbre și lumini. Nu se poate accepta o serie continuă de cazuri ale absurdului. Există compensații umane chiar într-un univers declarat aleatoriu. Nu poate exista numai linia continuă a răului, există bivalența ca o lege de simetrie care a ordonat lumea de la originile sale. Ochiul obiectiv al mașinii este interferat de razele luminoase ale ochiului omului care poate pătrunde și dincolo de aparențe. Mesajul romanului lui Pirandello avertizează asupra crizei dramatice pe care o străbate omul emblematic, învăluit în compătimirea aceluia care îi cunoaște suferința de a nu se putea adapta minciunii, ipocriziei, convenționalului, măștii și mașinii atotdevoratoare. Conștiința lui Serafino Gubbio își refuză în felul acesta compromisul, refuză mistificarea față de figura omului reprezentativ pentru un secol care se află dominat de tehnică. Fără a exagera un comentariu de actualizare forțată, dar nu se poate elimina asociația cu mașinile care au evoluat și au putut să devină, în zilele noastre, nu numai instrumente impasibile ale alienării umane, ci cea mai mare primejdie în stare potențială pe care a cunoscut-o omenirea de la originile sale. Declanșarea unor butoane ale mașinilor prezentului ar putea anihila, nu în simbol și efigie, ci în toată integralitatea lor psihofizică, într-o fracțiune de secundă, sute de milioane de oameni, creatori și mânuitori ai teribilelor unelte ale distrugerii. Salvele atomice sunt culminația mașinilor pe care le putea denunța ca strivitoare ale condiției umane, în urmă cu zeci de ani, lucidul scriitor italian, Luigi Pirandello. „Tăcerea” finală a operatorului Serafino Gubbio echivalează cu neacceptarea unei ideologii a mașinismului, a unei lumi din care omul tinde să fie eliminat.

Spiritualitatea umană este detronată de mașină, a cărei memorie fără emoție înregistrează cazul uman, căutând să integreze,

Într-un raport de inferioritate, omul entității mașinii. Cuvântul *imposibilitate* este o prezență dominantă, obsedantă în paginile jurnalului operatorului Serafino Gubbio. Și în expunerea unor noi coordonate ale existenței, a unei noi dimensiuni absurde în preponderența mașinii, se afirmă noua atitudine estetică a lui Pirandello față de elementele tradiționale ale naturalismului de tip verist. În rebeliunea operatorului de a nu fi numai înregistratorul fotografic al realității se află condamnarea curentului literar naturalist, denunțat tocmai în această cardinală caracteristică a sa, de a reprezenta totul, plecând numai de la adevăr și realitate înfățișată integral, fără intervenția transfigurării echivalentă cu oglindirea în prisma specifică a creatorului de literatură. S-ar putea face observația că „mușenia⁴⁴ finală a operatorului înregistrator al *adevărului* este emblematică pentru tăcerea la care va fi de aici înainte condamnat, curentul verismului. Cine este dominat de mașină nu poate fi creator de artă și încercările de a programa mașina creatoare de texte literare au însemnat tot atâtea falimente ale celor care vor să ignore capacitatea unică a omului, care vrea totdeauna să spargă zidurile invizibile înconjurătoare, negând total limitarea orizontului uman, orice obstacol din fața zborului înalt către zonele libertății. Un creator de valori spirituale nu se poate aliena, el trăiește cu încordare orice experiență, nefiind niciodată un neutral, un foc care arde solitar. El înalță totdeauna vocea sa de protest împotriva a tot ce ar putea știrbi din imaginea omului. Gine dă ascultare mașinii coboară treptele involuției umane și nu poate fi un creator de valori perene.

Și în *Și gira* ca în toate creațiile prozei sau dramei pirandelliene, există contrastul antagonist, între existență, și forma care nu o poate cuprinde și modela, între chip și mască. Meditația lui Serafino Gubbio despre lume e un comentariu amar.

ultimul roman al lui Pirandello, *Uno, nesunno e centomila* a apărut după o lungă elaborare, în foiletoane publicate în revista *la fiera letteraria* (decembrie 1925 – iunie 1926), și apoi la Editura Bemporad în 1926. Există o mărturie a lui Stefano Pirandello, fiul predilect al lui Luigi, el însuși narator și dramaturg (a obținut chiar un premiu Viareggio), care afirma că tatăl său a lucrat la acest ultim roman mai mult de cincisprezece ani. Există și o altă mărturie, a lui Luigi Pirandello însuși, cu totul revelatorie pentru semnificația narațiunii pe care el o consideră o expunere pozitivă asupra meditației sale relativă

la „descompunerea personalității”. Și putea să afirme că în *Uno, nessuno e centomila* se află cheia decodificatoare a dramaturgiei sale, în esență a pirandellismului: *„Sto ora ultimando un romanzo che avrebbe dovuto uscire prima di tutte le mie commedie. Și sarebbe forse avut-o una visione piâi esatto del mi-o teatro. In questo romanzo c'è la sintesi completa di tutto cio che ho fatto e la sorgente di quello che faro”*. 26, într-adevăr pluralitatea caracteristică pirandellismului a personalității umane, divizată în tot atâtea ipostaze cât sunt partenerii existențiali, se manifestă integral în paginile romanului al cărui titlu constituie desigur cel mai sintetic rezumat, în definirea de *unul, nimeni* sau o *sută de mii*. Realitatea se răsfrânge altfel în fiecare dintre oameni, aparența ei fiind recepționată variat. Și omul, obiectul reificat în modernitatea lui neliniștită, este redus la o imagine care se repetă într-un flux neîntrerupt, în fragmentarea fenomenologică devenită o lege a sensibilității meditației pirandelliene, caracteristică pentru poetica sa. În acceptarea subiectivistă a realității fragmentate, a divizării personalității, a dezagregării unității sale psihologice, se demonstrează axa centrală a pirandellismului și modernitatea sa.

„Oglinda14, „dedublarea44, „fluxul continuu44, prăbușirea formelor fixe, în romanul descompunerii personalității sunt iluminate de narațiunea pirandelliană cu o inteligență lucidă, fără de nicio interferare sentimentală.

Pirandello spera, așa cum apare dintr-un interviu publicat în *Epoca* (5 iulie 1922), că va fi sesizată și latura pozitivă a gândirii sale, deplorând faptul că predominanta este considerată, în opera sa literară, partea negativă.

În roman se manifestă, așadar, latura pozitivă, de sesizare a continuei mutații, a perpetuei transformări, echivalentă cu fluxul neîntrerupt al vieții. Omul nu poate să se oprească la o singură realitate, existând primejdia atrofierii sale, până la dispariție, ca și necesitatea, specific umană, de a crede puternic în iluzie și în metamorfoza ei. Această idealitate etică este exprimată cu o simplitate convingătoare, ideile care o concentrează nefiind prezentate într-un complex inextricabil. În încercarea de a adera la natură, în încercarea de a renunța, nepierzând-o prin alienare, la propria identitate, în felul acesta fiind apt, conștient, de a primi o nouă identitate, într-o curgere neîntreruptă de metamorfoze, în voința de reînnoire și de recunoaștere și în elemente ale naturii, se află cheia descifrării

conduitei protagonistului romanului, Vitangelo Moscarda.

În ariditatea unor pagini ale romanului se pot afla tipice reflexe ale gândirii pirandelliene, comparabile cu multe pagini din *Il fu Mattia Pascal*, dar încărcătura simbolică a personajului din *Uno, nessuno e centomila*, este conturată în dialectica prezentării sale, într-un spirit mai polemic.

Nobilul provincial Vitangelo Moscarda, în oglindirea cotidiană, reflectând la imaginea transmisă de apele cristalului, ajunge la concluzia (cât de pirandelliană!),» aparenței. Omul nu este, structural, o esență, o concentrare monolitică, un centru vibrator unic, ci doar a aparență, o răsfrângere multiplă în perceperea și conștiința celorlalți. Există tot atâtea identități câte aparențe sesizează ceilalți. Omul nu este *unul*, ci o *sută de mii* personalitatea sa nu este omogenă, nu este proprie, ci este aceea multiplă, pe care semenii săi (fiecare, o alta!), i-o atribuie.

Drama personajului își începe traiectoria în această neliniștitoare descoperire. Genge (cum era alintat Vitangelo de ai săi), tulburat profund de conștiința crizei de identitate, încearcă să străbată un nou itinerar existențial sub semnul revelației dedublării, dar neînțelegerea comportamentului său nou de către semenii săi face să fie declarat nebun, și în final ajunge să fie închis într-o casă de adăpost pentru cerșetori, pe care el însuși într-un gest magnanim de caritate o întemeiasse. A devenit acum *nimeni*, nu mai este identificat cu personajul original, disponibil, în seninătatea sa ca oricine altcineva, să se identifice și cu elementele naturii, cu pământul, cu aerul, cu norii sau cu vântul. În osmoza cu elementele primordiale, pe erou nu-l mai interesează itinerariul străbătut până atunci, trecutul său, fața lui răsfrântă în oglinzile celorlalți. El nu vrea nici să mai afle cauza lucrurilor, ci aspiră numai la disponibilitatea față de continua transformare, considerând că numai moartea poate opri jocul metamorfozelor și aparențelor.

Dintre reflexiile personajului, exprimate într-un lung monolog interior, pot fi subliniate ideile care se sintetizează în revelația că el nu era pentru ceilalți ceea ce până atunci crezuse că este, că nu se putea vedea trăind și în felul acesta rămânea un străin chiar față de sine „adică „unul pe care ceilalți puteau să-i vadă și să-i cunoască, fiecare în felul său”, dar el nu! Aceste judecăți care sunt rezultatul neliniștitor al tuturor zbaterilor interioare ale lui Moscarda, îl duc spre concluzia

negării realității generale, și ea multiplicată și transformațională, nefiind altceva decât „forma momentană pe care reușim s-o dăm nouă înșine, celorlalți, lucrurilor... dar și dorința de a nu mai avea conștiința de a fi”, în felul acesta puțind să fim ca piatra sau ca planta. Dar viața nu conchide, este concluzia finală a personajului și ultimele sale reflexii incluse într-un, de acum, senin monolog, reafirmă transformarea continuă, în mii de ipostaze a elementelor componente ale fluxului neîntrerupt, fără de forme determinate, al vieții.

Există, încă de la punctul de plecare, o desfășurare logică, o interpretare rațională cu efecte intens dramatice, cu alternanța de întrebări și de încercări de răspunsuri la axa cardinală a motivelor pirandelliene de oglindire și de dedublare. Iluminarea dialectică se răsfrânge asupra jurnalului personajului care, cum se poate defini printr-o interpretare umoristică, este abandonat acum în ceea ce s-ar putea numi nisipurile mobile, care nu mai îngăduie salvarea la un țarm cunoscut. În finalitatea lui romanul semnifică o fugă din realitatea variată și multiformă, pe un itinerar care duce la anularea propriei identități, a unității intelectuale, dincolo de structuri esențiale, spre o spirală ascensională de noi și noi ipoteze, o fugă continuă spre metamorfoze. Este implicită și voința de rătăcire a propriei personalități, ca la Mattia Pascal și reînnoirea în dimensiunile alteia, pentru a putea reîncepe un nou curs existențial.

Dar spre deosebire de Mattia Pascal, Vittangelo Moscarda împinge până la extreme consecințe actul „dedublării¹⁴. Pascal, reîntorcându-se după rătăcirii la locul său de origine, mai păstrează conturul imaginii primei sale existențe și luări de conștiință, Moscarda, în schimb, străbate calea întreagă cu acceptarea pierderii totale a identității și a acceptării, sub forma nebuniei declarate față de alții, a solitudinii care îi îngăduie metamorfoza într-o sută de mii de chipuri, naufragierea, până la urmă, în golul absolut al oricărui vis și transformări posibile, până la arbore, la firul de iarbă sau la îndepărtata, intermitentă lumină a astrului. Fiind *o sută de mii* este și *nimeni*. Punctul de plecare al lungului itinerar reflexiv se află (superbă ironie), în nasul personajului care este întrevăzut chiar de soția sa într-un fel deosebit decât îl considera posesorul lui! În felul acesta Vittangelo descoperă că nu-și cunoaște nici măcar propriul trup și că imaginea despre sine este deosebită de aceea pe care o au alții. În peripețiile generate de o asemenea teză și care anulează orice imagine

trecută și orice act existențial de înainte de revelația dedublării, polemica pirandelliană atinge puncte maxime. În coborârea interioară, în căutarea psihologică a cauzelor nu se află mântuirea, ci numai în contemplația de la țărmurile fluviului vieții naturale, odată mai mult fiind subliniată numai existența realității subiective. Autoanaliza nu duce la stimularea acțiunii.

Heidegger va putea să teoretizeze existențialist despre reverberațiile unei asemenea crize a identității, iradiate asupra întregului cer european, în itinerariul care duce spre marginea, nu a culmilor disperării, ci a abisurilor anihilării. În coborârea în introspecție, în scrutarea analitică aprofundată se relevă imposibilitatea de a dinamiza o conștiință activă care să influențeze, în sensul construcției, realitatea înconjurătoare și în primul rând pe om, subiectul și obiectul crizei. Dacă în determinismul quasiabsurd, dimensiunile nasului Cleopatrei au putut influența destine și istoria, tot un nas, nu atâta de armonic proporționat ca al divinei regine a Egiptului, a putut răsturna cursul vieții unui personaj emblematic pentru fenomenologia primelor două decenii ale secolului XX. Începe o nouă narațiune a investigației impactului gândurilor, a vederii noi asupra universului interior în primul rând, a analizei care se va dezvolta preponderent în narativa zilelor noastre. Pirandello poate să fie considerat un precursor al descrierii în artă a individului multiform, proteic, apt să fie reprezentat cu o mie, sau o sută de mii de chipuri. Și niciun observator din afară nu poate afirma care este adevăratul chip, el putând sesiza, numai aparența în chip tranzitoriu, pe scara continuă a metamorfozelor. Fiecare chip îl anunță pe altul, cu care nu seamănă decât în aparență, singura sesizabilă de ceilalți și chiar de sine însuși sau de creatorul său literar.

Nasul protagonistului văzut strâmb de soție este îl *primo mobile*, punctul inițial de plecare al relativității realității, al sublinierii raportului dintre realitate și aparență. Nu numai nasul simbol ci și alte trăsături fizice sau morale, observate variat de alții, îl fac pe eroul narațiunii să nu mai fie *unul* ci *atâția*, câte sunt imaginile pe care le recepționează ceilalți. Nu ești niciodată pentru alții ceea ce tu crezi că ești și pentru tine și pentru ei, ci numai ceea ce ei consideră că tu ești. Există, la această constatare, un sens de rătăcire, de pierdere a încrederii în propria personalitate, care se dedublează la infinit, în răsfrângerea în oglinzile celorlalți.

În rătăcirea lui, Moscarda vrea să se găsească pe el, pe necunoscutul care i-a fost sesizat de ceilalți ori chiar de privirea proprie, care poate deforma până la neputința recunoașterii unei imagini existente. În succesiunea unei deveniri continue, a unei nesfârșite transformări de chipuri, nu poate fi întreruptă seria aceasta de realități considerate de fiecare unică, dar ea existând în multiplicitatea răsfrângerilor ei. Protagonistul descoperitor al irealității formei unice încearcă să transmită propria descoperire altora, pentru o înseriere în mișcarea transformatoare. În procesul de înțelegere al dizolvării identității există la Moscarda, spre deosebire de alte personaje pirandelliene, o aspirație spre cucerirea unei libertăți față de ceilalți, într-o zonă catartică, de comuniune cu natura în curgerea sa continuă. Paginile romanului în care se reafirmă tendința spre evadare dintr-o realitate tranzitorie a formei, din aparențele unui timp și a unui spațiu definite doar inițial, se revendică de la o maturitate de artă, în care experiența multiplă de acum a scriitorului se dovedește demnă de înalta exigență. Mesajul transmis de protagonist din zona – înțelegerii realității multiforme este profund umanist, avertizând asupra valorii vieții și a înțelegerii pe care componenții imensului lanț social trebuie s-o aibă unul față de alții, în fața relativității lumii, a imposibilității de a descifra tainele, ale propriei individualități sau a altora, în fiecare clipă, față de sine și față de alții, omul este un altul, în devenire comparativă cu sine și cu alții. În disponibilitatea sa continuă el nu este unul ci, mai mult, *nimeni* (în sensul de unică realitate, de unic obiect), și mai mult, o entitate cu totul subiectivă în înmulțirea imaginilor sale în perceperea celorlalți. Fluviul imaginilor multiple este fluviul aparențelor, în formele care

A

nu pot fixa mobilitatea vieții, în relativitatea care este singura realitate impusă.

Uno, *nessuno e centomila* a putut să fie considerat cea mai clară sinteză a poeticii pirandelliene, a esențialității artei sale exprimată într-un stil de tensiune a scrisului, încă neînregistrată în narațiuni anterioare. „Descompunerea” psihologică, „destrămarea” structurilor nu vor ajunge totuși la efectul totalei anihilări, în al cărui haos nu se mai poate gândi. Și gândul poate să transmită semnalele intense ale prezenței celui care îl emite, în încercarea de a-și afla o formă, în disperarea autoanalizei care l-ar purta spre dispariție pe cel care

trăiește chinul multiplei sale deveniri. În imposibilitatea de a fi, personajul hotărăște, în lucida sa autoanaliză, să-și continue existența dincolo de forma sa proprie, lichidând trecutul, rădăcinile materiale care îl ancorau în existența de înainte de revelarea de a fi altcineva, și nu cel care se credea că este.

Părăsind bunurile materiale, retras în casa de adăpost a cerșetorilor, el caută singurătatea în care va încerca să uite definitiv cine a fost, în înregistrarea statutelor civile ale unei societăți, pentru a intra în comuniune panică, pentru a se omogeniza cu elementele componente ale naturii primordiale. Suferința personajului, inițial răătăcit în neliniștea golului formelor care se multiplică fără a se fixa, este profund sinceră, departe de un intelectualism rece care ar fi putut fi reproșat unor narațiuni anterioare. Pe scara dezvoltării unei atitudini de înțelegere a personajului emblematic pentru relativismul trăirii și al stabilirii raportului între realitate și aparență, Vitangelo Moscarda se află pe o treaptă superioară față de Mattia Pascal și Serafino Gubbio. „Oglindirea” lui este mai profundă și răsfrângerea imaginii sale mai mobilă în dedublarea continuă care în fond afirmă labilitatea formei, dar și tendința de a fuziona cu natura originară, fără a ajunge la concluzii: „... *Tra le tante intuizioni, piu o meno rilevanti, che emergono cilla coscienza di Moscarda c’è anche questa – che «la vita non conclude» perciò e nella sua essenza, un continuo fluire di «apparenze», una epifania incessante di «fenomeni» chemuiono non appena il loro divenire si arresta in una forma definita... Vita e morte legati in un divenire che non conosce attimi di stasi*”. 27

În raportul nou atribuit de protagonist, persoanăoglină, obiect fizic sau imagine a celorlalți despre obiectul propus, observat, se trece de la indiferența primă la adâncă sondare în straturile interioare ale obiectului, în cazul eroului, propria-i persoană, supusă investigației prin autoanaliză. Stabilirea identității față de alții, în dorința de a fi înțeles și acceptat de alții, este stimulul continuu pentru cel care vrea să-și afle un loc în realitatea și în relațiile cu cei care îl înconjoară, înainte de a se înălța în turnurile izolării. În monologul neîntrerupt decât de acceptarea unui sentiment final, catartic, se exprimă devenirea în neliniștea aparențelor care nu acordă fermitatea formei, nu oferă posibilitatea ancorării la un țărnm în care pământurile nu se cutremură, aerul nu oscilează sub bătaia marilor vânturi. Există, în tehnica narativă a romanului și aparența dialogului cu prezumtivul

cetitor care poate fi chiar și o altă imagine a protagonistului, răsfrântă în oglinda propriului eu, totdeauna fluctuant. Sensuri interrogative, suspensii expresive contribuie la dramatizarea monologului protagonistului nerătăcit niciodată în căutarea cărării pierdute, într-o pădure inextricabilă de hățișuri ideatice, abstracte ori sofisticate silogistic. Chiar și tehnicile literare ale avangardei poetice a secolului al XX-lea își pot afla un precursor în ultimul roman al lui Luigi Pirandello, *Uno, nessuno e centomila*.

Pirandello a putut să fie considerat, în aria literaturii italiene, un ferm inovator, un intelectual de înalt nivel spiritual care a izbutit să scuture de praf paginile unor opere în care se acumulaseră motive tematice aparținând unui desuet romantism cu note melodramatice, cu îndelungi lamentații paseiste. El a proiectat un fascicol de lumină intensă, crudă în strălucirea ei, îndemnând spre negarea vălului aparenței, postulând o interpretare critică a realității, cu luciditatea pesimismului care nu fardează nici natura, nici omul. El a purtat astfel dincolo de zonele întârziate ale tradiției aulice literare italiene operele de artă sub firmamentul european în care se încrucișau luminile unei noi, moderne sensibilități spirituale. Neliniștea este structura operei de artă a lui Pirandello și ea se manifestă mult mai intens decât în paginile narațiunilor în *Teatrul* său, care transmite un patetic mesaj de solidaritate spirituală în fața existenței amenințate de spectrul unei crize antiumaniste.

Mai mult decât în opera literară anterioară, în teatru Pirandello intră în polemică directă cu întreaga mișcare de idei a prezentului, dar și cu arta expresivă a verbului. Și într-adevăr, scriitorul italian va dăruii lumii cristalizarea în structuri definitive a crizei existențiale a omului, a neîndurării opresive a solitudinii, a evenimentului care nu poate să fie dominat de forțe raționale, al sentimentului *reificării*, al metamorfozei creaturii în lucruri, al condamnării a fi ceea ce nu ești, a fi aparență, umbră, nu realitate ori lumină.

Teatrul pirandellian dă lovituri puternice ordinii prestabilite, fiind antifilozofic în negarea îndeosebi a logicii formale, putând să-și extindă protestul până la anarhism intelectual, în conturarea de personaje purtătoare de idei critice, prin excelență, împotriva idealismului desuet al burgheziei închistată în dogmatismul tradițional.

Alegerea pirandelliană semnifică distrugerea care vrea să fie

totală a unor raporturi convenționale, a unei mentalități filozofante care acceptă organizarea și sistemul, o dată pentru totdeauna, fix, imutabil, înghețat, fără nicio flexibilitate, într-o stagnare a disperării. Reflexivitatea în teatrul lui Luigi Pirandello demonstrează neputința de a mai putea crea în faza de stagnare absolută, a unei predeterminări care nu îngăduie evoluția dinamică a gândirii și a expresiei sale în artă.

Dualitatea, existentă în orice pagină a scriitorului, între viața și forma sau tiparul constructiv în care se închide pentru a nu mai se putea modela ulterior, rămâne centru reflexiv și în dramaturgie.

Dualismul care își putuse avea origina îndepărtată în filosofia lui Kant cunoaște o culminație de artă prin teatrul lui Pirandello în care fluiditatea existenței, elanul vital, aspirația spre libertate sunt îngrădite între zidurile invizibile ale Formei, în schemele rigide, înlănțuitoare, constrângătoare ale condiției umane. Dar tot în paginile dramelor scriitorului italian, starea apriorică a formei poate să fie dărâmată definitiv de către impactul violent al existenței care nu poate accepta stagnarea definitivă, în voința sa de curgere continuă spre infinit. Luigi Pirandello nu este un „*orecchiante*”, un începător lăutar care a învățat să cânte „după ureche”, ariile grave ale meditației și disperării date de conștiința umană responsabilă de caracteristica sa de a aparține singurei creaturi raționale din univers.

El a vrut să dăruiască oamenilor încrederea în propria putință de a se mântui de neliniște și disperare.

Pe un arc cronologic de douăzeci și cinci de ani, Pirandello a scris patruzeci de opere ale dramaturgiei care încearcă să rupă cu convenționalul dramatic tradițional cu rădăcini până la reforma lui Carlo Goldoni. Acela, care declarase că întreaga strădanie a fost de „a nu altera natura”, plimbase și el „o oglindă de-a lungul drumului” cum avea să scrie peste ani un alt mare realist, scriitorul francez Stendhal. El fusese salutat cu o expresie fericită de către Francesco de Sanctis, drept un Galileo Galilei al noii literaturi italiene, arătând că telescopul lui i-a fost intuiția realității călăuzită de bunul simț și că, tot așa cum Galileo a izgonit din știință forțele oculte, ipoteticul și supranaturalul, Goldoni a vrut și a izbutit să proscrie din artă fantasticul, iraționalul, artificialul și retorismul. Noul Galileo Galilei al teatrului italian se dovedește a fi Luigi Pirandello, care acționează lentilele mirabilului instrument pentru a pătrunde în lumea unei alte dimensiuni a sensibilității, a unei poetici care se distanțează de trecut pentru a

cuceri noi zone, străbătute de un nou fior existențial, a cărui vibrație este neliniștea. Teatrul pirandellian al noilor itinerarii de artă se îndepărtează de configurația veristă, respinge conturarea netă, închiderea într-o climă seculară, de tradiție naturalistă, de forme consacrate. Noua poetică a dramaturgiei negând forma tradițională și tema transmisă desuet de atâtea decenii decide ca lege dialectică inexorabilă afirmarea că numai în artă se poate afla adevărul, realitatea lumii fiind doar o iluzie, o aparență, o ficțiune. Cu îndrăzneală inovatoare, demolând tradiții centenare ale poeziei, Pirandello poate declara că numai personajul este real, că numai eroul tragicomediei poate trăi cu intensitate, omul fiind o închidere în forme prestabilite, fixe, rigide, al unei creaturi care se zbate în căutarea unei libertăți de neatins. Realitatea în oglindirea ei de artă se sfărâmă în mii de elemente componente, tot atâtea alte oglinzi care răsfrâng imagini multiplicat. Nimic nu este ferm în universul undulației universale. Nu exista punctul imobil de pe care se pot acționa pârghiile cerute de Arhimede pentru a putea imprima o altă putere de gravitație pământului și creaturilor care îl populează. Altfel decât geniul dramei universale care se numește Shakespeare, Luigi Pirandello este creatorul modern al formulei de *teatru în teatru* care va revoluționa întreaga dramaturgie a contemporaneității.

Luigi Pirandello nu este numai interpretul „nihilismului disperat”, dramaturgul lumii în „descompunere”, ci și scriitorul care încearcă un infinit sentiment de compătimire față de creaturile artei sale, reprezentând, în serii de multiple imagini, destinul tragic al oamenilor. El putuse sintetiza o asemenea atitudine de participare emoțională la destinul uman într-o frază de claritate deplină: „... *La mia arte e piena di compassione amara per tutti quelli che's ingannano...*” 28 în imaginile în care se proiectează destinul personajelor se concentrează concepția pirandelliană relativă la infinitatea demultiplicării personalității umane. Relativismul există și în convenția acceptată dintre realitate și aparență, dintre mobilitatea continuă a vieții și forma care încearcă s-o fixeze imuabil. În răsfrângerea multiplă, în „oglinda” proprie și a celorlalți, omul-personajul este totdeauna altul și niciodată acela care credea că este. Concepția se ridică desigur împotriva pozitivismului care se afla în involuție, nimic nu mai este previzibil, nu există norme de comportament în psihologie. Unitatea individului este un concept

desigur abstract, el nu se poate menține ca atare în curgerea neîntreruptă a vieții, reînnoindu-se mereu, dar în demultiplicarea sa el nu atinge aproape niciodată un tărâm al seninătății.

În teatrul său covârșit de o asemenea viziune amară, descompunătoare a realității, cristalizează era crizei. Teatrul pirandellian a captat toate undele oscilatorii ale oamenilor reprezentativi pentru acel prezent care nu mai acceptă iluzii, a smuls măștile care ascundeau chipul real. De altfel titlul generic al celor peste patruzeci de piese scrise este semnificativ, *Maschere nude*. El semnifică desigur o orientare nouă, o lovitură directă îndreptată împotriva întregii dramaturgii anterioare și, desigur, împotriva orientării veriste a teatrului din cea de a doua jumătate a secolului al nouăsprezecelea. În tonalitatea naturalismului teatrul sfârșitului de secol refuza neliniștea existențială și punerea problemelor umane, a întrebărilor care nu pot primi răspuns. Era un teatru al suprafeței, al crustei în care nu se sapă profund pentru a atinge miezul iradiant al realului. Desigur că nu poate fi uitată încercarea de a reacționa împotriva unei problematice superficiale, a lui Gabriele D'Annunzio, care purtase opera dramatică spre zonele poeziei, în piesele sale cristalizând marile mituri ale antichității, ori folclorul îndepărtat al Italiei. Lirismul invadent al dramelor dannunziene, estetismul suprem, problematica omului superior, al supraomului de tip nietzschean, caracterizau orientarea rafinată a unei dramaturgii de succes în special între intelectualii care cunoșteau evoluția curentului romantic spre ceea ce avea să se numească, generic, dar nu totdeauna corespunzător sensului primar al noțiunii, decadențism.

Reacția ulterioară, specifică *Măștilor goale* ale lui Pirandello, consta în lansarea formulei de teatru al ideii™ lor, al problematicei profund umane, de reprezentare a structurilor interioare și nu a superficialității naturaliste. În itinerariul încă labirintic al psihologiei omului modern care traversează 2 onele crizei, personajul care îl reprezenta se află în situații limită, paradoxale, frecvent stranii, atmosfera unei realități noi fiind acceptată uneori sub impulsuri neraționale, în prezența tulburătoare a absurdului care singur ar putea explica destinul inevitabil tragic al personajului multiplicat.

Tehnica și metodologia dramatică uzate de Pirandello sunt rezultatul unei căutări continue, de o rară tenacitate, pentru a exprima această nouă viață a unui nou erou al teatrului universal. În

experimentul său perseverent el nu a abandonat niciodată problemele teoretice dar și tehnice ale teatrului, ajungând la formula de „teatru în teatru”. În faimoasa sa trilogie, dominată de această formulă estetică, se pun în circulație, într-un dialog dinamic, idei și concepte relative la fenomenul teatral, la viziunea autorului despre opera proprie, a regizorului ori a interpreților, fiecare având o proprie viziune și intrând desigur în contrast puternic unul cu alții. Nu poate exista o concepție comună și o viziune general acceptabilă despre lume și existență – pare a fi concluzia dramaturgiei pirandelliene. Această stare de negare a tot ceea ce se consideră a *fi închis*, nu are o limită în încercarea personajelor de a trece dincolo de apele oglinzii care le retransmite imaginile lor demultiplicate. Există, dincolo de logica formală care putuse susține întregul eșafodaj al unui teatru naturalist, o logică, am putea-o denumi, paradoxală, a investigației dincolo de realitatea formei, în starea dialectică a vieții în curgere continuă, în încercarea de dărâmare a normelor constrângătoare. Nu poate fi eliminat din teatrul pirandellian și filonul autobiografic al celui care, din abstractul existenței sale, visa la tot atâtea ipostaze ale personalității sale creatoare. Gândind la sine creatorul simte opresiunea fluidității vieții asupra formei care se deformează. El, creatorul, nu poate să accepte imobilismul impus, îl refuză, cu o splendidă obstinație demiurgică. Dualismul viață-formă nu poate să fie acceptat decât cu finalitatea dialectică a sfârșimării formei. Trăirea adevărată semnifică respingerea rutinei, a inerției, a locului comun, acceptarea transformismului, a evoluției continue. Drama, cu multiple aspecte, generate de atitudinile diverse ale personajelor față de dualismul viață-formă, face explozie în teatrul pirandellian, dărâmând formele clasice transmise de îndelungate tradiții. Mecanisme se multiplică în tehnologia nouă a mijloacelor teatrului de a transfigura în artă realitatea vieții și nu aparența ei. Tot nodul acțiunilor din dramaturgia pirandelliană constă în faptul că niciodată nu poate exista convergență în viziunea unora despre alții și despre lume și realitate. Se poate din nou afirma prezența certului autobiografism în dramele considerate intelectuale ale lui Pirandello. În claustrarea sa el a putut gândi la criza de identitate, la multiplicarea discontinuă a persoanei, la fluxul neîntrerupt de imagini-ipostaze, la relativismul pe care propria existență îl demonstra. El a fost desigur o fibră sensibilă, mai mult decât a universului, cum avea să clameze Giuseppe Ungaretti, o fibră

sensibilă a conștiinței umane, a acelei facultăți care aparține singură omului și-i diferențiază de orice alt element al universului. Nu trebuie desigur ignorată nici cunoașterea filosofiei germane de către Pirandello, student la Bonn, care i-ar fi îngăduit aprofundarea idealistă de tip kantian, ori învăluirea în mantia tenebroasă a aforismelor pătrunse de amar, schopenhaueriene.

George Călinescu, care putuse să afirme cu o splendidă ostentație că întreg teatrul pirandellian se află în „fașă” în *Rața sălbatică* a lui Ibsen, consideră că, spre deosebire de dramaturgul septentrional care tolerează minciuna, Pirandello crede în „multiplicitatea adevărurilor”. Tot teatrul pirandellian, după opinia sa, „se hrănește exclusiv din teoria cunoașterii, din drama percepțiilor relative și multiple, în lupta de a prinde realitatea fluentă și fără contur... între năzuința de a impune subiectul împotriva fantasmelor altora și încăpățânarea aceloră de a se documenta numai după percepția proprie, de altfel singura lor poartă spre lume...” 29.

Dubla ipostază a realității și aparenței se află într-un raport cu preponderențe alternante. Personajul se află pe un tărâm care nu oferă nicio siguranță, nicio fermitate. Există o singură orientare către ceea ce s-ar putea defini ca o existență originară, în care totul poate să fie perceput senzorial (considerând și dilatarea despre realitate pe care o pot acorda simțurile care Înșală). Acesta este un tărâm cu dimensiuni ale unor planuri fantastice aflat totdeauna în mișcare. Acceptarea acestui concept primordial îl face inapt pe cel care vrea să supraviețuiască în ipoteza de a fi el însuși și-i obligă la adaptarea măștii care îi va îngădui să fie altul.

În felul acesta Pirandello a putut să considere teatrul drept o expresie de artă a dualismului, a unei ambiguități, a imposibilității de a reprezenta un adevăr absolut, lăsând locul unei nesiguranțe cu dimensiuni vaste, rabatabile, în care să poată intra și dezvolta cazul uman, convenționalul dar și straniul raport dintre realitate și iluzie sau aparență. Dramaturgia pirandelliană oscilează între acești poli contrarii, declarând prezența alienării și ambiguității, a crizei moderne în care orice sensibilitate umană își poate pierde identitatea. Personajul care sintetizează trăsăturile omului contemporan încearcă să străbată până la un orizont îndepărtat, de neatins, itinerariul său, pătrunzând în galeria infinită a oglinzilor care-i retransmit miile de ipostaze ale imaginii sale percepute de el sau de cei care îl înconjoară.

Mitul oglinzilor, multiplicarea personajului semnifică o *deschidere* continuă, în ambiguitatea unui orizont de așteptare, dar nu o alienare definitivă pe itinerarii total absurde în orientarea lor primordială. Au existat afirmații în exegeza pirandelliană în sublinierea convertirii intelectului în pasiune, considerându-se că dramaturgul nu poate fi acuzat de un cerebralism care elimină sentimentul. Viața poate să fie, în sensul ambiguității declarate anterior, deformată de forma contrarie a Artei. În fluiditatea existențială, arta care cristalizează un moment culminant de tensiune, care vrea „să oprească pentru totdeauna clipa”, este desigur o stază a acestui flux peren. Nemurirea clipei prin artă este un obstacol al neîntreruptei fluidități care determină esența existențială, de la firul de Iarbă până la cea mai îndepărtată stea. S-a putut face o comparație privitoare la relativitatea structurală a artei lui Pirandello cu relativitatea einsteiniană din domeniul fizicii, concepția estetică a scriitorului italian fiind primită ca o cotitură hotărâtă în aria gândirii care se înclina asupra raportului dintre om și lume. Personajul nu are structuri rigide, nu este o entitate monolitică, ci se înscrie în mobilitatea transformatoare a esențelor în aparență nenumărate. În pierderea unității, în dizolvarea unui contur net psihologic, în afirmarea unui itinerar labirintic pe care este obligat să-i străbată omul pentru a supraviețui, neputând cunoaște cauza primă a lucrurilor, se afla opoziția teatrului pirandellian față de dramaturgia anterioară. În ambiguitatea teatrului său rațiunea va încerca totdeauna să dimensioneze, armonic și echilibrat, viața aflată în neîntreruptul său curs, dar personajul nu va reuși decât să demonstreze existența multiplei personalități care se află în stare potențială în fiecare dintre oameni, și care se manifestă în continua mișcare și transformare impulsivă de viața generală. Forma va încerca să se impună, să falsifice, să adultereze viața, să încerce s-o dizolve total. Dar Pirandello nu este un sceptic, un judecător de undeva de departe, înghețat și solitar. El este conștient de amploarea crizei în care se află scufundată umanitatea. În negarea personalității umane ca entitate a relativismului psihologic se putea nega și responsabilitatea morală. În demonstrația că fiecare om este altul, este un mister chiar pentru sine, nu numai pentru ceilalți, se află, implicită și afirmația neputinței de a comunica. Se neagă și cuvântului capacitatea semnificantă a comunicării. A mia imagine răstrântă în conștiință a celui care o recepționează demultiplicată, pronunță cuvintele și ele relativ

multiplycate infinit. Este afirmată cu luciditate această tragedie a timpului pirandellian în care omul ieșea din teribilul cataclism al primului război mondial și nu mai avea încredere în viața anterioară, cutremurată până în străfunduri. Într-o asemenea viziune dizolvantă a persoanei și a ambiguității existenței, nu mai exista posibilitatea afirmării unor adevăruri considerate până atunci absolute, integrale. Nu se mai acceptă o realitate decât în interpretarea ei subiectivă, de ordinul-milioanelor și miliardelor de interpreți, fiecare sub un alt unghi al ei. În marele cadru al scenei vieții fiecare își recită un rol, dar care poate să pară, totdeauna, un altul pentru ceilalți. Nu este vorba de un disperat nihilism, de o naufragiere care ar putea acorda seninătatea morții. Dimpotrivă este vorba de o permanentă zbatere, sub semnul ororii de a nu se putea cunoaște, pe sine și pe ceilalți. Idealismul teatrului pirandellian nu elimină critica totală a sistemului care generează alienarea. Dincolo de paradox, de absurd, de fantastic, de straniu, există un alt sens al disperării de a nu putea atinge și arunca ancora la țărnișurile unei vieți depline, în care să nu mai fie îndepărtată speranța desăvârșirii condiției umane.

Antonio Gramsci, care l-a prețuit pe Pirandello dramaturg mai mult ca pe autorul transfigurării în artă a realităților siciliene, considera că viziunea despre lume, concepția despre viață și om a scriitorului italian este exclusiv individuală și nu ar putea avea o „difuziune națională populară”¹¹. Îi recunoștea însă mințea ascutită și „abilitatea”⁴¹ scriitoricească prin care a contribuit să „desprovincializeze și să modernizeze” cititorul și publicul italian. Pentru teoreticianul și fondatorul Partidului Comunist Italian, Pirandello era un anticatolic, un combatant activ, cu arma artei împotriva filistinismului mic burghez. Inteligența critică a lui Pirandello a putut să acorde teatrului italian o solidă armătură problematică, servind, după opinia sa, mai mult cultura decât estetica, într-o scrisoare trimisă din carcerele fasciste cumnatei sale, Tatiana (19 marzo 1927), afirma lunga sa strădanie relativă la opera teatrală a lui Pirandello: *„Uno studio sul teatro di Pirandello e sulla trasformazione del gusto teatrale italiano che il Pirandello ha rappresentato e ha contribuito a determinare. Să-i che io, molto prima di Adriano Tilgher, ho scoperto e ho contribuito a popularizzare il teatro di Pirandello? Ho scritto sul Pirandello dai 1915 al 1920, tanto da mettere insieme un volumetto di 200 pagine, e allora le mie affermazioni*

crano originali e senza esempio: îl Pirandello era o sopportato amabilmente o apartamente deriso". 30.

Ironizat la apariția sa, teatrul pirandellian putuse fi de către aceia care «fiu vreau să sesizeze profunda criză pe care o traversa lumea după primul război mondial. Ei nu puteau prețui pe marele relevator al crizei, pe acela care declara că realitatea este doar o multiplă iluzie.

Poet neliniștit totdeauna al unei stări permanent subiective, urmărind cu tenacitate meandrele unui itinerar care rătăcește în zonele relativității, dar nepierzând încrederea în descoperirea adevărului esențial, al structurilor nemetafizice, realitatea care se poate atinge dincolo de zidurile despărțitoare de iluzie. Teatrul lui Pirandello, în acest sens; este absolut original, el nu-și poate afla rădăcini în dramaturgii anterioare. A *nu fi* ceea ce crezi este o răsturnare a unui postulat care se poate întâlni în înfiorarea intens dramatică a celui mai cunoscut protagonist shakespearian.

Adevărul este echivalent cu reprezentarea fiecăruia înscris în neliniștea timpului și spațiului care îl înconjoară dar nu îl determină. Procesul dialectic al devenirii și reprezentării este în alternanță continuă între personaj și realitate, între autor și cei către care iradiază expresia artei sale.

Personajele dramaturgiei pirandelliene nu sunt niciodată marionete cu sfori mânuite aleatoriu, de către autorul demiurg. Durerea lor este profundă, intens sinceră, chiar dacă în lamentațiile lor nu află răspunsuri la nicio întrebare existențială.

Se poate desigur constata, de către orice cititor atent, fluxul continuu de *a da și a primi*, dintre narațiunea și dramaturgia pirandelliană. Geneza teatrului se află în nuvele, *in nuce*. Există o lucrare a lui Luigi Pirandello relativă la originile teatrului italian pe care, cu îndrăzneală, el le identifica în capodopera lui Giovanni Boccaccio, *Il Decamerone*. După părerea lui caracterele protagoniștilor nuvelor, peripețiile traversate și îndeosebi limbajul artistic, sunt punctele de plecare pentru teatrul italian care avea să dramatizeze narațiunea marelui Trecentist. Imediat se poate face asocierea cu paralelismul transferului narațiune-dramaturgie și în cazul estetic al lui Luigi Pirandello. Se ridică în dialogul și tensiunea dramaturgiei semnificațiile și tribulațiile nuvelor care, traversând situații cunoscute din narațiuni, se drapează în noua mantie a protagonistului

dinamic al dramei. Înălțarea pe scenă, sub iradierea luminoasă a rampelor și rivaltei, spațiază dimensiunile protagonistului, spațiază și perspectiva alternanței. Din reflexele nuvelor fulgeră în marile oglinzi ale scenei situațiile în mișcare, cu noua vitalitate a personajelor de teatru, cu noua expresivitate, mai aproape de un impact direct asupra spectatorului, decât asupra cititorului narațiunilor. Fluxul de la nuvelă la dramă poartă aceeași undă existențială, dar la o altă proporție, la o altă dimensiune acordată de specificul expresiei dramatice. Ca și în nuvelele generatoare, personajele pirandelliene își clamează protestul împotriva existenței cenușii, a climatului monoton, apăsător al unei umanități oprimăte, neliniștite și rătăcite, în lumea în osmoză a nuvelor și a dramelor există un univers oscilant. Nu există certitudinea, nu există nicio stea orientatoare. Totul este într-o rotație continuă» într-o convulsie fără de finalitate. Nu există mângâiere și nici îndurare pentru personajele agitate în stare confuzionară, nici speranța care, până la urmă, poate fi singurul balsam pentru o rană umană care nu se poate niciodată cicatriza. Fragilitatea personajului pirandellian nu poate rezista la prăbușirea zidurilor castelului său de iluzii și imagini subiective. Alienarea lui își află expresia cea mai directă în ruinele voinței de a-și putea construi o lume și nu numai a visului. Se explorează profund, până la ultimele substraturi ale contradicțiilor existente în fiecare monadă, pentru a afla situația tipică, corespunzătoare întregului gen uman. Investigatorul tenace are ochiul necrușător, totdeauna lucid, curbând sub razele ironiei, deformând silueta personajului care își striga amărăciunea ontologică. Dezagregarea nu este numai a esențelor individului ci și a imensului lanț social, care nu poate rezista impactului violent al unei imense presiuni asupra valorilor sociale ale lumii, când nu mai există idealul, după îndurarea înfricoșată a cataclismelor. Există, copleșitoare, coborâtă ca un imens clopot peste un peisaj straniu, obsesia unor idei care sunt, sau pot. deveni, tot atâtea paradoxuri, ale unor fapte create de autor, în imposibilitatea artei expresive, de a transforma durerea absolută în poezie. Starea larvară a unor gemeni care nu pot rodi, adulterează viziunea despre lumeși viață, într-o fixație voită dar care nu poate opri, nici măcar pentru clipa visată, curgerea impetuoasă a unui fluviu dialectic, în care rațiunea este târâtă spre aval „într-o stare halucinantă. Adevărul unei asemenea filosofii existențiale nu poate să-și afle originea în amarele paradoxuri ale protagoniștilor

pirandellieni, creaturile unei atmosfere halucinante de aleatoriu și alienare. Și nu trebuie uitată niciodată oglinda în contrastul dintre fluiditatea perenă a vieții și albia care încearcă să-i orienteze mobilitatea. Nu se poate opri niciun fluviu și nici zăgăzui curgerea de lavă a vulcanului cum s-a încercat, recent și nereușit, în insula lui Pirandello, în lupta omului cu înflăcăarea magmei vulcanului etern, ETNA. Orice creator încearcă să oprească în forme ale artei, viața. Ea își poate afla, mai curând, imaginea în oglinda ridicată brusc în față. Jocul de oglinzi redă, poliedric, jocul polimorf existențial. Mișcarea continuă, de caleidoscop, se înscrie în relativitatea artei de a izbui transfigurarea realității. Se ascende din interior către suprafață pentru a încerca aflarea adevărului. Realitatea se încearcă a fi atinsă, în nucleul ei central, după îndepărtarea crustelor învăluitoare. Există văluri pretutindeni și îndepărtarea lor echivalează cu conștiința autorului că fiecare om este purtătorul unei serii de măști, ultima dintre ele fiind mulată pe scheletul esențial al ultimei structuri care poate fi atinsă. A nu se lăsa descoperit în structura sa, pare a fi esența comportamentului protagoniștilor dramaturgiei lui Luigi Pirandello. Relațiile dintre personaje nu sunt relații între reprezentanți ai genului uman, ci raporturi, impuse până la orizontul de așteptare al absurdului, relații între măști. Ileana Berloghea putea să caracterizeze sintetic, cu inteligență și sensibilitate critică generalizatoare, evoluția teatrului până la Pirandello: „Teatrul clasic a adus în dezbatere raporturile dintre rațiune și pasiune; teatrul romantic relațiile dintre eroul extraordinar și societatea îngustă, drama realistă burgheză, necesitatea omului de a se comporta după legi și norme morale, iar Pirandello incompatibilitatea dintre natura umană și convențiile sociale existente la un moment dat”.³¹ Smulgerea măștii echivala cu încercarea de identificare a personajului surprins într-un punct culminant al trăirii care nu mai vrea să fie aparență a realității. În același timp, mai mult decât orice alt dramaturg, Pirandello acorda cuvântului întreaga încărcătură a personalității protagonistului care încerca prin valențele sale expresive să comunice cu cei care, asemenea lui, sunt divizați de zidurile invizibile ale aparențelor. În realitatea care curge continuu către un pol necunoscut, se caută interpretări care sunt subiective, fiecare considerând că numai percepțiile proprii îi pot asigura o cunoaștere integrală pe care ar vrea s-o transmită și celorlalți. Dar, odată mai mult, bătând la înaltele porți

de mister ale lumii dezagregate în mii de ipostaze, se poate afla că fiecare este o reprezentare proprie a celuilalt și că nucleul realității iradiază tot atâtea imagini câți sunt aceia care o percep. În această constatare care acordă fiecăruia neliniștea demultiplicării sale, a imposibilității de a se fixa într-o imagine semnificantă pentru toți, se află îndelungul zbucium al personajului pirandellian, profundul amar patetism al umanismului său. Patetismul acesta se răsfrânge asupra fiecăruia dintre purtătorii de mască, interferat de o undă intensă de compasiune și de bunătate primordială pentru suferință. Din acest punct de vedere teatrul lui Pirandello nu își află termeni de comparație anteriori, în aria lui concentrându-se nu dezbaterea filosofică în jurul teoriei cunoașterii, ci culminația unui conflict dramatic al celui care încearcă să pătrundă în esența lucrurilor pentru a afla adevărul său și nu al răsfrângerii sale în oglinzile altora. Cerebralismul nu este o noțiune pirandelliană și nici intelectualismul de tip Bernard Shaw, în ale cărui piese conflictul este generat de discuție și nu de contradicția dramatică. Figurile teatrului lui Pirandello nu sunt palide fantasme, creații ale imaginației celorlalți, ci oameni, într-adevăr înălțați la o stare emblematică, sinteze ale unei puternice orientări intelectualiste, dar nu departe de pasionalitatea care îl caracterizează pe omul viu, pe participant. Măștile *nude* sunt ale relativității formei care încearcă să înghețe un aspect din poliedrica imagine a realității. Îndepărtarea lor semnifică culminația contradicției cu viața în perpetuă evoluție și transformare. Întreaga simbologie a teatrului pirandellian echivalează această luptă continuă dintre viața absolută și forma relativă, iar efortul demiurgului dramaturg este, repetăm, acela de a îndepărta masca aparenței, pentru a afla nucleul adevărului, și o permanență care se refuză, de altfel, totdeauna. În teatrul lui Pirandello, în care se concretizează idei, nu există constanța în încercarea de a afla dimensiunile destinului omenesc și finalitatea existențială.

În realitate aparențele personajelor care sunt o creație multiplă de tot atâtea euri câte alte personaje încearcă să le decodifice comportamentul, se află cheia dramaturgiei aceluia care a cristalizat binomul aparență/iluzie, stare pendulatoare, mișcare perpetuă, suprapropuneri de ficțiuni, incertitudine și evanescențe nebuloase.

Încercând dezagregarea și a regulilor existente în dramaturgia anterioară, ridicând un edificiu care se revendică de la reguli și artă arhitectonică noi, teatrul lui Pirandello nu este un domeniu al

speculației filosofice intelectualiste, ci o expresie a dramatismului condiției umane, având o caracteristică care îl poate apropia de sacralitatea misterele din timpurile revolute.

Într-un interviu, dramaturgul putea să afirme hotărât: „... Teatrul meu e serios; vrea toată participarea entității morale: om. Nu e un teatru comod. Teatru greu, să zicem chiar teatru periculos. Nietzsche zice că grecii înălțau statui albe împotriva negrului abis, pentru a-l ascunde. S-au sfârșit acele timpuri. Eu le dăruiesc, în schimb, pentru a-l revela și spun ca Faust: «în acest *nimic*, sper să găsesc totul»”.³²

În această intensă dramaturgie a modernității, principiul cardinal al imposibilității comunicării are fiorul negației. Personalitatea personajelor este contaminată de îndepărtarea spirituală iar circulația lor continuă, unii lângă alții, nu acordă deschiderea, impenetrabilitatea fiind caracteristica purtătorilor de măști. Fiecare trăiește în propria incintă pe care și-a înălțat-o în afara celorlalți, în crusta sa iluzorie de sentimente și idei, care îl izolează de ceilalți. Fiecare își poartă propria realitate cu conturul măștii care îl diferențiază. Determinismul comportamentului său nu-i aparține, îl transcende, îi acordă chiar un sentiment absurd de culpă față de sine și față de ceilalți. Gulpa de a nu se putea contura în structuri clare, culpa de a simți că absurdul poate învinge rațiunea și că viața nu poate triumfa asupra imensei neliniști care îl caracterizează pe omul modern, în care predominantă este și interferența dintre vis și realitatea dezagregată. În zbaterea lor continuă, personajele lui Pirandello demonstrează un absolut nonconformism, o voință tenace de distrugere a convenționalului. Încercarea lor de a construi este condiționată de distrugerea anterioară. Din haos ar începe ordonarea. Dar încercarea aceasta nu are finalitate, smulgerea măștilor duce la demultiplicarea aparențelor, până la constatarea ultimă, a golului absolut. Din imposibilitatea de a contura un edificiu nou, o realitate individuală în sine și nu o imagine relativă, se impune constatarea formei care singură se poate determina într-o realitate care semnifică de fapt o iluzie. Punctul ferm în univers care putea să fie cerut pentru o nouă mișcare a lumii este determinat de această nouă realitate, proprie, individului, în fond tot o aparență.

Este nevoie de această ancoră care poate îngădui fixarea pe suprafața în perpetuă undulare a oceanului planetar. Nu se poate

adopta un univers în continuă dezagregare, fără un punct de sprijin, fără o coloană neoscilatorie. Unitatea lumii în relativitatea realității și aparențelor se dezagregă în mii de forme și de itinerarii labirintice, în care omul se poate rătăci fără întoarcere. Se strigă în dramele lui Pirandello, cu o exasperantă amărăciune și sinceritate, întreg paroxismul individului care nu se poate afla nici în sine, nici în ceilalți. Există și o sete, s-ar putea numi, de absolut în teatrul lui Pirandello, marea oglindă parabolică a unei umanități aflate în descompunere relativă. El avea să declare altă dată, răspunzând observației asupra teatrului său „cerebral”, „obscur”, că noua dramă pe care o propune el se deosebește de cea anterioară, bazată numai pe pasiune, prin exprimarea integrală a rațiunii: *„Una novità che io ho introdotto nel nuovo dramma e la trasformazione della ragione in passione. Prima il pubblico era attratto solo dalla passione; oggi corre e vedere solo produzioni intellettuali”*. 33. Deci o recunoaștere de intelectualism, de orientare spre structuri abstracte atunci când figurativul nu mai poate oferi mulțumiri estetice depline. Nu se poate însă afirma scufundarea totală în informai. În orice scufundare către adâncuri există, intensă, amintirea realului. Credința în puterea cognoscitivă a artei, dincolo de orice plângere a imposibilității de a atinge miezul realității. Îndelunga lamentație a personajului pirandellian, aspirația către imposibile zboruri, nu uită origina primordială a pământului. Chiar în contradicțiile prezente nu poate fi negat contactul anteic cu realitatea, în procesul evolutiv al unei dezagregări a persoanei umane și a eroziunii climatului său spiritual. Nu există prăbușirea definitivă în prăpastia vastă a metafizicei, nu există refuzul istoric al determinării. În criza conștiinței contemporaneității oglindită în toată ambiguitatea sa în teatrul pirandellian, în jocul eroilor care se înalță către un cer pierdut, dramaturgul condiționează evenimentul printr-un determinism nu numai psihologic, al personajului care evoluează voind să reprezinte, în sinteze de artă, o structură polivalentă. Dialectica acestei noi comedii umane subliniază conflictul permanent între creatorul valorilor spirituale care încearcă să fie și un mediator și starea ideologică în vârtej confuzionar al prezentului său.

Rațiunea invocată în fragmentul menționat anterior, semnifică aspirația spre cunoașterea integrală a realității, dincolo de aparențe. Rațiunea converge către punctul nodal al umanității care este, în fond, caracteristica motivelor cardinale ale teatrului scriitorului italian.

Personajul poartă o încărcătură spirituală pleneră, el devine mesagerul luminos al propriului creator, în pendularea dramatică între polii neliniștii și încrederii. În haosul contemporan el încearcă să determine pietre unghiulare, pe care să se ridice înaltele bolți ale catedralelor în care să se clameze adevăruri integrale. Experiența de viață și adâncirea în cărți a demiurgului este aptă să dramatizeze criza conștiinței unui personaj înzestrat cu înalta facultate a rațiunii, dar căruia i se refuză cunoașterea integrală, demonstrându-i-se zădărnicia oricărei cercetări. Setea de cunoaștere converge către aspirația permanentă spre libertate, rațiunea suficientă clamând dramatismul condiției umane. Cum s-a putut afirma, în fiecare dintre piesele lui Pirandello, în cele mai variate, de la cele social angajate până la cele în care se manifestă grotescul și absurdul, se află „subînțeleasă tragedia, o singură și mereu repetată tragedie; în fiecare întâmplare obiectiv încheiată, disperarea unei întâmplări fără început și fără sfârșit; cu alte cuvinte, tragedia unitară a «personajului», în multipla comedie a persoanei.⁴¹ 34

Undele realismului pătrund în zonele încărcate de taine ale simbolurilor în dramaturgia lui Pirandello în care se întâmplă dezagregări de entități prestabilite.

Descompunerea demultiplicatoare a persoanei umane se manifestă în miile de ipostaze ale personajului în proteismul reprezentării sale față de ceilalți.

S-ar putea face o observație de către cunoscătorii filosofiei că această caracteristică proteică a personajului, a fluidității sale, a aparențelor care relativizează totdeauna realitatea, putuse să fie anticipată (încă din 1888), de către Henri Bergson care determinase hotărât contradicția dintre curgerea vieții și forma care caută s-o fixeze. Această afirmație nu poate să fie susținută prin analiza documentelor pirandelliene din care nu rezultă cunoașterea datelor relative la mobilitatea conștiinței, ale filosofului francez. Dar este absolut clar, pentru oricine, că afirmațiabergsoniană că ne aflăm totdeauna „în fața umbrelor¹¹ noastre poate să fie considerată o cheie a decodificării teatrului pirandellian și a oricărei alte creații de artă în care se determină opoziția dintre existență și formele multiple. Sufletul uman este o undă purtătoare de gânduri și sentimente care nu cunoaște o albie orientată către o finalitate acceptată. Teatrul anterior fusese determinat de caracterul afirmat al personajului, teatrul

pirandellian, în perpetuă devenire și construcție, este determinat de mobilitatea evenimentului, de metamorfoza perpetuă a fenomenului și, în primul și ultimul rând, a personajului fluid, reflectat unduitor în oglinzile poliedrice ale celorlalți. Sunt cutremurate coloanele logicei formale, dramele sunt pătrunse de conflictele totdeauna divergente, este zguduit din temelii orice edificiu al siguranței. Intră în interferență cu toate celelalte unde purtătoare de contradicții și ficțiuni de artă, sensul straniu al măștii care nu poate fi îndepărtată definitiv. Acceptarea unei realități cu dimensiuni aparente și stranii, semnifică, în esență, drama personajului și creatorului său, acela care a dezvoltat, ca nimeni altul, formula înnoitoare estetică, a „teatrului în teatru”. Intuiția excepțională a fervoarei pasionale a unui ins care trăiește drama structurală a dezagregării sale se manifestă artistic în fiecare din piesele lui Pirandello. Ga și lupta continuă pe care o dă, în lumina aceasta ideologică, viața fiecăruia cu forțele care încearcă totdeauna s-o oprească, s-o canalizeze, în forme constrângătoare, din care nu se mai poate evada decât prin explozia care dezagregă nu numai materia ci și atomi indivizibili ai sufletului neliniștitului protagonist al istoriei, care este omul, contemporanul nostru. Se exercită și după pierderea iluziilor, când masca s-a sfărâmat în bucăți, această tendință de a continua cercetarea. Chiar după pierderea iluziilor se manifestă splendida facultate a unei inteligențe care caută să treacă dincolo de limitele ironiei speculative, pentru a arunca priviri compătimitoare asupra condiției omului, totdeauna pendulând între suferințe, slăbiciuni și erori. În iluzoria unitate a personalității năruite de dezagregare sub luciditatea scrutatoare a inteligenței, se află vibrația permanentă a unei umanismului pirandellian.

Noutatea ideologică a teatrului lui Pirandello a influențat și tehnica spectacolului, generând tot atâtea întrebări fertile ale regizorilor. Literatura italiană pătrundea cu noutatea dramaturgului în efervescenta culturală a Europei. Conștiința de a trăi, după trecerea îndurată a cataclismelor, reflexiunea în fața durerii care trebuia înfrântă, conștiința de sine care rătăcise îndelung pe cărările pierdute ale unui marasm universal, se concentrează acum în tragediile tăcute ale autorului italian care poate să echivaleze cunoașterea cu pierderea iluziilor, până la circuitul fatal al morții.

Teatralizarea formelor, noua formulă estetică propusă de dramaturgul italian, este expresia unei continue evoluții de raporturi

dialectice între autor și scenă, cu finalitatea de a pătrunde în conștiința oricărui spectator. Ariditatea „cerebrală”, punerea în discuții a unor probleme introverse, putea să nu ofere un contact direct, o primire cu aplauze din partea unui public obișnuit cu facilitatea deschisă și accesibilă de intonație melodramatică a teatrului contemporan. Dominanta dannunziană obișnuise pe spectatori cu grandilocvența, cu uriașa revărsare lirică a unui mare poet, dar nu a unui mare om de teatru, cu jocul scăpărător al celor mai realizate metafore din literatura italiană. Paralel, exista și necesitatea dizolvării teatrului verist, a pierderii încrederii în reprezentarea realului pe scenă. Teatrul lui Pirandello semnifică, în aria creației sale, trecerea de la narațiune la reprezentarea dramatică, pentru experimentarea unei forme expresive care să acorde facultatea cuceririi unei noi trepte a spiritualității, a dezvoltării situațiilor care să se afle la hotarul dintre fantezie și realitate, de manifestare a adevărului integral în forma enigmei, a miracolului sau parabolei.

Imaginea și oglinda, chipul și masca, personajul și dublul său, ca în scrierile care oferă posibilitatea autoscopiei (pot fi amintiți Edgar Allan Poe, Alfred de

Musset sau chiar marele romantic european, Mihai Eminescu), oferă spectacolul dedublării continui, al vieții paralele în care un arc existențial poate proiecta propria sa umbră echivalentă.

Spre deosebire de alte personaje ale teatrului universal, eroii tragediilor lui Luigi Pirandello își trăiesc drama numai pe scenă. Ei nu mai există dincolo de reflectoarele incintei mirifice a spectacolului. Patrulaterul iluminat determină durata existenței, desfășurată în fața spectatorilor până la ultima ardere. Ei nu mimează viața, ci o încarnează, cu aspirația de a-i prelungi sensurile spre eternitatea pe care o acordă numai arta. La căderea cortinei, cad înfrânte toate săgețile iluziilor lansate spre înălțimi. Tristețea existențială determină dialecticul conflict, specific întregului teatru pirandellian, al contrastului dintre viață și formă. Pluralitatea tonurilor personajelor se omogenizează în coralitatea care clamează răul existențial. Și cu toată atitudinea sa de a se demonstra ca un observator (cu un ochi fix, imutabil, necruțător) al personajelor în continuă mișcare și devenire, dramaturgul nu-și poate refuza, participarea profund umanistă la vicisitudinile acelor creaturi de artă care vor să fugă de destinul lor de marionete cu fire trase de un destin advers. În pierderea *forme*i pe care

și-o impune viața, există, implicit, și relația căutării formei de multe ori pierdută sub impactul celorlalți. Alternanța căutării unei alte forme semnifică drama primordială a personajului care, structural, nu se poate identifica cu o altă travestire. *Unul* în *miile* de forme pe care le acorda sensul înțelegerii celorlalți care răsfrâng, în propria oglindă, imaginea prezentată de un centru iradiant. Personajul, în neliniștea căutării propriiei identități, se află și în căutarea autorului, a demiurgului apt să-i dimensioneze în conturul care ar putea să-i manifeste toate neliniștile și aspirația spre ultima devenire. Intensitatea dramatică este generată și de această perpetuă căutare a celui care poate acorda întreaga semnificație formativă unui personaj tensionat de dramatismul devenirii sale. Acela care va putea să prezinte totdeauna oglinda cu infinitele sale ape, proiectată până la dimensiunile patruleterului scenei, dar și oglinda care poate însuma în poliedricitatea sa toți ochii acelora care privesc la marele spectacol al vieții și devenirii celor care îi străbat drumurile, frecvent alogice, frecvent tainice, în curgerea neîntreruptă spre o finalitate necunoscută. Imaginile răsfrânge în oglinzi pot părea mai reale decât orice personaj viu, în spargerea obiectului în mii de bucăți strălucitoare și care nu se mai pot recompune în obiectul primordial.

Luigi Pirandello a dat o explicație „popularizantă” acestui mit (pe care teatrul lui l-a amplificat și modernizat), al oglinzii, într-un faimos interviu publicat în *Corriere della Sera* (28 februarie 1919): „*Quando uno vive, vive e non si vede. Orbene, fate che si veda, nell'atto di vivere, in preda alle sue passioni, ponendogli uno specchio davanti: o resta altonito e zbalordito del suo stesso aspetto, o torce gli occhi per non vedersi, o sdegnato tira uno sputo sulla sua immagine, o irato avventa un pugno per infrangerla; e se piangeva non puo piu piangere; e se rideva, non puo piu ridere, e che se io. Insomma, nasce un guaio per forza. Questo guaio e il mi-o teatro*”. 35.

În fața oglinzilor teatrului lui Pirandello se află sute de personaje, aparținând tuturor mediilor, tuturor claselor sociale. Relativismul existențial îi face să fie protagoniștii reprezentării dramelor descompunerii și dezagregării. Dărâmători ai iluziilor și datelor realității interpretabile, ei nu izbutesc niciodată reconstruirea, în înverșunarea lor de a sfâșia vălurile mincinoase ale aparențelor, în itinerariul tenace de a cunoaște, de multe: ori aflarea adevărului este mai derutantă decât orice minciună.

În căutarea lor, stimulată de germenii aflării disperate a solidarității, nu există niciodată îndeplinirea. Vor rămâne în solitudinea lor caracteristică, apăsătoare, care se refuză procesului creator. Mărturisindu-și neliniștea cardinală, ei nu pot afla mântuirea. Există o încărcătură simbolică în personajele pirandelliene, cu toată declarația contrară a autorului de a nu adera la arta simbolismului. Omul emblematic, personajul teatrului pirandellian, este oprimat de forțe contrarii, doar fantazia îi mai poate îngădui eliberarea de suferință. Amărăciunea, totdeauna primordială în teatrul pirandellian, este aceea a oamenilor, totdeauna singuri, pe drumurile căutării adevărului, totdeauna departe, totdeauna chemând oamenii care pot renunța la a fi ei înșiși pentru a se reprezenta, fictiv în imaginea demultiplicată a celorlalți.

Repetarea prin demultiplicarea în fața oglinzii necruțătoare generează sentimentul absolut al solitudinii chiar atunci când plasele aruncate în marea eternă a existenței pot aduce la suprafață seria nenumărată de personaje. Artă lui Pirandello neagă etalarea eului într-o atitudine lirică în care există confundarea între personaj și creator.

A scrie înseamnă și mărturisirea unui complex de culpă față de cei care plutesc în nemărginire și în informai, necăpătând contururi decât prin voința de *faber* a creatorului de existențe spirituale mai puternice și mai vii decât realitatea înșiși. Se coboară în noi zone, prin descifrarea adevărilor în moduri subiective, prin viziunile noi date de starea pe malurile unde curg „marile mistere”. Se acordă visării lucide dar și subconștientului un mare rol. Se afirmă libertăți estetice, se explorează în numele lor, se sfărâmă zăgazurile fermelor discipline. Există o contorsionare continuă sub acțiunea unor cauze și impacturi care pot fi și alogice, în această curgere continuă spre necunoscut. Pentru Pirandello intuiția acestor stări semnifică însăși realizarea lor expresivă, într-o viziune înalt estetică. În această concepție despre fluiditatea genurilor literare, teatrul nu mai poate fi considerat, cu toate caracteristicile sale, un gen *închis*. Și el devine mobil, o axă cardinală în jurul căreia să se rotească armonic personaje în devenire. Faimoasa formulă *Teatru în teatru* în estetica dramaturgului italian își dovedește deschiderea care s-ar putea denumi ambiguă. În origina sa teatrul aparține unei forme de artă sistematice, ordonate de armonii prestabilite, căutând să oprească și să cristalizeze în momente

culminante fazele fluide ale existenței care nu poate niciodată să fie considerată cunoscută și determinată, cu toată imprevisibilitatea sa. În felul acesta se poate sublinia o încrengătură de contradicții, de opoziție față de causalitate, față de accidental, față de imposibilitatea de a prevedea și de a fixa în albiile ordonate întregul șuvoi al lăveii existențiale. Nu poate fi ignorată, desigur, și cealaltă latură a genului literar al teatrului care încearcă, ceea ce s-ar putea denumi, *teatralizarea* vieții, în tentativa de a impune dogme și convenții. Dar Pirandello, reamintindu-și parcă de *Commedia dell'arte*, fluidizează nu numai personajele, ci și spectacolul acordând posibilitatea mutației, la fiecare reprezentare, textul scris nefiind altceva decât echivalent cu faimosul *canovaccio*, scenariul, pe care se poate improviza, în fiecare seară, altfel. Dacă teatrul este gen literar el presupune ficțiunea și transfigurarea, și adevărul lui poate fi ocultat de vălul nu totdeauna transparent al artei. Raportul acesta între artă și viață este în contradicție continuă cu zona creației, pentru că spectacolul nu-și poate afla o desăvârșire statuară ca a unui monument ridicat în piața orașului, sau cu o catedrală înălțată vertical spre cer. Teatrul are în componentele sale elementul specific al efervescenței continui, a recreerii la fiecare spectacol, actorii fiind germenii stimulatori ai existenței sale, reînnoită continuu. De la Pirandello începând, se va putea pune problema participării directe a spectatorilor la reprezentarea textului literar care până la urmă poate fi doar un punct de plecare. (Ceea ce, frecvent, se întâmplă în contemporaneitatea noastră). Reprezentarea unei opere de artă intră într-o ambiguitate bivalentă în actul traducerii sale în spectacol. În acest raport scenă-spectator, locul magic al reprezentării devine, până la urmă, o metaforă a evenimentului care trebuie să fie transmis spectatorului, cu modalitatea unei expresivități ce nu trebuie să distrugă coerența dintre textul literar și actorul care îl emite celorlalți.

Orice reprezentare se naște și se mistuie în metafora intensă a scenei, sub luminile reflectoarelor care caută să străbată vălurile dense ale incomunicabilității.

Teatrul lui Pirandello a propus și o nouă mitologie în încercarea de a transcende densitatea aparențelor pentru atingerea miezului arcan al realității. El oferă astfel un nou câmp experimental propriei sale investigații estetice dar și spațierii concepției despre teatrul modern printr-o serie de elemente aparținând unor noi structuri,

dincolo de ceea ce ar fi putut să însemne redarea cronicii la zi a existenței. În analiza unor drame ca în

I giganti della montagna, se va putea, probabil, descifra sensul de opoziție complicată împotriva unor dogme totalitariste, împotriva puterii asupritoare care dilata, până la neputința de a îndura, condiția tragică a personajului. Va exista o concordanță simbolică între miturile antichității și noua mitologie, oferită de existența prezentă care demistifică, care dezagregă, care emarginează. În metaistoria noilor texte oferite de ultimele scrieri dramatice ale lui Luigi Pirandello, personajul capătă noile dimensiuni ideologice ale unui implicit protest social. Sub cristalul măritor al investigației sale nu se mai află personajul care își caută autorul ci protagonistul unei noi autografii.

Teatrul lui Pirandello semnifică ruptura cu tradiția și deschiderea unor noi metodologii și tehnici reformatoare. El ar vrea să demonstreze în operele sale că mai adevărată decât realitatea nu poate fi decât arta. În cele peste patruzeci de comedii pe care le-a scris într-un interval cronologic de douăzeci și cinci de ani tendința este de îndepărtare de tot ce însemna convenție scenică, reprezentare caracterologică, răsturnând situații și sfărâmând închiderile formelor și normelor conformiste, introducând dialectica și logica unui nou teritoriu de investigare, dincolo de aparențe și măști.

În stabilirea unor puncte de reper, în analiza unora dintre comediile pirandelliene, nu poate fi ignorată o primă etapă care a putut să fie denumită a teatrului „sicilian”, prima temă a „insularității” dramaturgului dar care, curând va fi depășită.

Dintre comediile siciliene cea mai importantă manifestare a punctului de plecare al dramaturgului este *Liola*, un adevărat cânt general al vieții, un imn ridicat forței extraordinare a iubirii care poate însufleși universul într-o senzualitate circulară, departe de orice ipocrizie. La punctul său de plecare, tânărul dramaturg demonstrează un optimism viguros care nu-i va mai fi, în viitor, tovarăș de drum, pe itinerariile dramaturgiei sale neconvenționale.

Trăiește cu o vibrație unică, întreg peisajul sicilian, animat de starea sufletească, de vitalitatea excepțională, panică, a protagonistului *Liola*, tânărul bărbat apt să se manifeste, el însuși ca o forță primordială a naturii în explozia ei vitalistă. Un senzualism care se revendică de la miturile păgâne ale antichității, de la miturile în concordanță cu ritmurile naturii, cu inocența primitivă, cu lipsa

ipocriziei, cu expresivitatea plinară a iubirii, a prieteniei și a unui triumf general al vieții. Liolă nu este un don Giovanni țăran, ci un adevărat poet și cântăreț fără de nicio oprire, o putere dezlănțuită a tot ce înseamnă trăire naturală. Părinte iubitor al unor băieți pe care i-a avut de la trei tinere și tată, în stare nu numai potențială al altor fii care trebuie să se nască în această comedie a senzualismului învingător. Argumentul central al tematicii piesei este al unui bătrân căsătorit cu o tânără pentru a putea avea moștenitorul tuturor „lucrurilor” sale. Își va acuza soția pentru faptul că nu i-a dăruit încă fiul visat, amenințând-o că își va lua o alta, pentru a avea copii. Simone, bătrânul bogat, nu este ridicol în implacabila lui voință de a avea un urmaș, conștient fiind, în fond, că el însuși nu poate genera. Blinda lui soție, Mita, își apără cu ghearele și cu dinții situația dobândită a avuției, acceptând necesitatea de a avea un fiu grație ineputabilului Liolă, care nu a putut niciodată să fie o pasăre închisă în colivie, ci un întraripat, totdeauna în zbor. El este un tânăr extravertit, totdeauna în mișcare, un bun muncitor al pământului altora, el fiind liber de avere, într-adevăr ca pasărea cerului. Nimeni nu știe să lucreze ca el ogorul și grădina din care rodesc fructele binecuvântate ale pământului. El este într-o euforie permanentă, aproape de granițele unei nebulii totdeauna vesele, în realitate o sfărâmare a tuturor prejudecăților și ipocriziei. El trăiește în concordanță armonică cu natura la al cărui apel nu pregetă niciodată să răspundă prezent. Nu este atins de nicio undă adversă, durerea nu poate să-i contamineze cu prioritate existențială. Cântul lui este cântul general al naturii în formele efervescentei sale creatoare, cu anotimpurile în care se seceră și se culege.

Pentru Pirandello protagonistul a putut să aibă semnificația întregii sale nostalgii pentru insula, considerată edenică, un paradis pierdut, din depărtările continentale. Liolă putea să reprezinte întregul său nonconformism, aspirația spre forța genuină a unei naturi încă necontaminate. Posibilitatea atingerii țărmurilor fericirii nu este acordată de frământarea intelectualistă, ci de aflarea limfei vieții în cercul magic al naturii care mereu se reînnoiește, în firul de iarbă sau în om. Antonio Gramsci putea să scrie, în notele sale din închisoare, despre *Liolă* ca despre o dramă satirică a literaturii antice Elade. Am mai relatat despre intenția lui Gramsci de a elabora despre Pirandello un studiu special, folosind notele și cronicile teatrale pe care le

scrisesse încă din timpul războiului când „Pirandello era combătut de critică”: „*Ricordare che Liolă fu da Pirandello tolta dai repertorio per le dimostrazioni ostili dei giovani cattolici alia seconda replica*”. 36 Iar în volumul *Città futura* putea să afirme cu hotărâre că *Liolă* este cea mai bună comedie a teatrului dialectal sicilian, dincolo de orice retorism, încărcată de o intensă energie spirituală. El putea să facă și o apropiere îndrăznească între farsele satirice ale Greciei și pictura executată figurativ pe vasele create măiestrit de arta elenistică. Pentru creatorul și teoreticianul Partidului Comunist italian exista un raport cu tradiția popular artistică a Mării Grecii (cum putuse să fie denumită partea de sud a Peninsulei italiice și insula Sicilia), în filonul pastoral, în furia dionisiacă a câmpiilor arse de flăcările soarelui din Sud., „*E una vita ingenua, rudemente sincera, în cui pare palpitare ancora i cortici delle quercie ele acque delle fontane: e una effervescenza di paganesimo naturalistico per il quale la vita, tutta la vita e bella, il lavoro e un opera lieta, e la jecondità irresistibile prorompe da tutta la materia organica*”. 37 *Liolă* este protagonistul unei asemenea efervescențe vitaliste, exemplar viguros al unei umanități care nu se îndepărtează de țelurile naturale ale trecerii sale pe pământ. Totdeauna *Liolă* apare întovărașit, parcă, de o ceată de cântăreți ai cortegiului unui zeu ca tricul Dionisos sau ca Bachus, el însuși, totdeauna gata de a intona naturii efervescente, ori de a-și exprima bucuria de a trăi, prin dansuri dinamice. El nu cunoaște decât bucuria simplă a muncii fără suferință și constrângere, nu este capabil de ură și de răzbunare, chiar atunci când asupra sa se abate pumnalul unei fete pe care el, potrivit legilor naturii: *Se ei piace ei lice*: (tot ce este plăcut este îngăduit), o iubise dar nu vruse să se lege la lanțurile „carului căsătoriei”.

În această comedie perfect armonică, desfășurată sub luminile cerului meridional, se manifestă o atmosferă de umor popular, de o excepțională calitate, care crește, cu o rară măiestrie artistică, din înlănțuirea conflictelor care generează efecte de tensiune dramatică, din contrastele dintre aspirație și neînfăptuirea lor contradictorie.

Liolă, simbolul fecundității panice este un centru iradiant al bucuriei, la fiecare apariție a sa. Nu se poate desigur uita nici filonul *Decameronului*, și el fecund în literatura care intonează bucuriei de a trăi, iubirii care poate dezlanțui energii umane, care prefigurează nu un simbol de idealitate transcendentală, ci o reprezentare afectivă a împlinirii legilor firii. Iubirea este ca un mare val care îi poartă pe toți

spre țărmurile cunoașterii integrale, ca o expresie a vitalității în luminosul afresc sicilian. Se înalță din orice element al firii cântul general al iubirii, iar viața curge neconținut, fără întoarcere, în armonia ei inalterabilă. Bucuria umană colorează intens tablourile comediei. În reprezentarea materiei, Pirandello ca și Boccaccio urmărește comandamentul vieții: care se manifestă tumultuos, nepropunându-și scopuri moralizatoare în reprezentarea realității senzoriale. În *Liola* nu există contorsiunile cerebrale ale unui Casanova sau Don Giovanni, în fluxul vital, natural, al omului mediteranean, al exploziei de viață. El nu se privește încă în oglinda demultiplicatoare a imaginilor. Fața sa luminoasă nu poartă încă masca aparențelor eroilor ulteriori ai teatrului pirandellian. El este, ca însuși natura, un fecundator care nu simte responsabilitatea decât față de rodul vitalității sale. Abandonând fetele seduse, el nu abandonează însă niciodată copiii născuți din unirea a doua senzualități convergente. Această comedie vitalistă a fost combătută (cum a afirmat-o și Antonio Gramsci), de către catolici care au izbutit s-o îndepărteze din repertoriul Teatrului Alfieri din Torino, sub pretextul unei licențiozități invadente. De altfel, nu numai *Liola*, ci întreaga dramaturgie pirandelliană nu avea să fie vreodată pe placul catolicilor care puteau surprinde în orientarea ideologică a teatrului scriitorului nonconformist un atac implicit împotriva convenționalului bigotism și al ipocriziei predicate de moralismul religios care încerca să pună în lanțuri primăvara în căutarea liberei exprimări se afla mesajul comediei care a rămas, una dintre cele mai iubite creații (cum se poate afla din unele scrisori ale autorului). Lumea pierdută a copilăriei și adolescenței, nu mai putea să fie rechemată decât în opera de artă care îngăduie orice libertate și nostalgie.

Comedia posibilității fericirii este scrisă în dialectul sicilian, cu o prospețime excepțională a oralității dialogurilor, desprinse din cotidianul trăirii oamenilor simpli ai insulei înSORITE. Pirandello a folosit dialectul tot în tendința redării dimensiunilor unui paradis pierdut și autorul, el însuși, a ținut să explice pe larg de ce a utilizat dialectul ca formă expresivă. El nu face o deosebire între limbă și dialect atunci când creatorul operei: de artă o făurește. Pentru el folosirea dialectului nu-și are rațiunea în artă ci în redarea cât mai aprofundată a spontaneității acelor care vor deveni eroi ai literaturii; după transfigurarea travaliului intelectual al creatorului.

El putea să considere că specificul, natura sentimentelor și gândurilor acelora care aparțin, prin naștere și trăire, unei anumite regiuni, este atât de profund structurat, atât de omogenizat cu natura oamenilor, încât nu ar putea să existe un instrument de comunicare mai natural, mai spontan și imediat decât dialectul: *„O il poeta non ha la conoscenza clei mezzo di comunicazione piu esteso che sarabbe la lingua, oppure, avendone la conoscenza, stima che non saprebbe adopteraria con quella vivezza, con quella nalività spontanea che e condizione prima e imprescendibile dell'arte; o la natura dei suoi sentimenti e delle suc immagini e talmente radicata nella regione di cui egli si fa voce, che gli parebbe disadatto o incoerente, un altro mezzo di comunicazione, che non fosse l'espressione dialettale; o la cosa da rappresentare e talmente locale, che non potrebbe trovare espressione oltre i limiti della conoscenza della cosa stessa”*. 3R. Dialectul exprima, în această explicație dată de dramaturg, o altă profundă rădăcină în pământul binecuvântat al tinereții pierdute, al satelor ancorate pe înălțimi împlântate în azur, ca insule în pendularea nemărginită a mărilor. *Liolă* semnifică dinamismul vieții într-o altă atmosferă decât a *Cavaleriei rusticane*, în care gelozia putea să-i nimicească pe acela care reprezenta iubirea.

, 5 icialianitatea” de comportament uman și dialectul se manifestă într-o altă comedie a lui Pirandello, intitulată *A berritta ceu îi ciancianeddi*, dar cunoscută în teatrologie cu traducerea italiană, *Îl berretto a sonagli* (*Tichia cu clopoței*) care era obiectul vestimentar caracteristic pentru bufonul înveselitor al curților senioriale, sau pentru dementul care trebuia să-și semnaleze prezența în fața celorlalți. S-a putut face chiar comparația între protagonistul noii comedii, Ciampa și Liolă, purtători ai aceleiași încărcături spirituale de specific sicilian și dialectal. Până la urmă mobilitatea, visul și melancolia sunt dimensiunile convergente ale unui caracter dramatic ca acela al lui Ciampa, a cărui psihologie poate să se contorsioneze după o logică formală absolută, pentru păstrarea măștii care asigură raportul social convențional. Protagonistul poate să fie considerat un învins, unul dintre umiliții și ofensații vieții.

S-au putut aduce în discuție opinii care să sublinieze chiar paralelisme cu personaje dostoevskiene din romanul cu un titlu similar, în sensul neasimilării ofensei care ar putea umili pe protagonist, până la anihilarea condiției sale umane.

Acțiunea originalei comedii (scrisă în 1917), se desfășoară într-un mic orașel provincial pierdut în uitare, dincolo de marile drumuri ale vieții, închis în sine și în cunoașterea și spionarea reciprocă a locuitorilor, curioși de a afla, în enormul plictis, despre alții, și a cleveti pe socoteala altora, încercând să spargă atmosfera unui loc în care nu se întâmplă nimic. O doamnă află că soțul ei o trădează cu soția unui funcționar al său și încearcă, cu ajutorul poliției, să surprindă pe cei doi adulteri. Ciampa, soțul trădat, trimis de protagonista geloasă cu o misiune la Palermo, încredințează cheia casei geloasei Beatrice și aceasta o dă la rândul ei reprezentanților autorităților. Cursa întinsă nu are un rezultat pozitiv, cei doi amanți nu pot fi surprinși, dar scandalul izbucnește în orașul clevetitor. Unde răsului general se abat asupra lui Ciampa, care, se înțelege clar, știa că este un încornorat, dar nu vrea ca această condiție acceptată de conformismul său individual să fie cunoscută și de alții. El dorește să nu fie acoperit public de ridicol și înțelege să se apere cu toate mijloacele pentru a-și păstra aparența de soț fără de nicio pată, în fața celorlalți. De aceea, cu o logică stringentă, el va izbuti să impună doamnei geloase Beatrice să se declare nebună, justificându-se astfel actul denunțului. În felul acesta populația clevetitoare a orașului se va convinge sau va fi obligată să creadă, prin închiderea în balamuc a denunțatoarei geloase, că bănuiala de adulter a fost total falsă, generată numai în mintea bolnavă, în creierul înflăcărat al unei demente. Din contrastul puternic al celor două contradicții dintre gelozia reprezentată de doamna Beatrice și spaima de ridicol a lui Ciampa izvorăște intensitatea dramatică a acestei originale comedii. Se poate face observația relativă la condiția ofensei că impactul ei nu poate distruge personalitatea aceluia care îl suferă, spre deosebire de umilința, ale cărei efecte sunt total nocive, paralizante, dărâmand demnitatea umană, singura justificare a unei existențe care îl diferențiază pe om de restul creaturilor din univers.

Îl *berretto a sonagli* se revendică de la o claritate rară a construcției, intrigii și caracteristicii personajelor. Și este excelent scrisă, cu un dinamism rar al situațiilor, cu un sens tensional al replicilor, într-un dialog viu, cu intervenții ale unei ironii lucide, în surprinderea moravurilor unui orașel de provincie, emblematic pentru întregul gen uman și pentru concepția sa despre viață. Ciampa este originar, un ofensat al vieții, un ins care nu a putut să se afle printre

învingători, printre mulțumiți. El este însă un conștient, de compromisul general acceptat al aparențelor. El știe că este necesară purtarea măștii în cercul care determină ipocrizia, convenționalul și starea conformistă. Conștient de forța pe care o acordă purtarea măștii care asigură condiția convenției de a trăi „demon” în societatea ipocrită, el izbuteste să convingă, cu o rară subtilitate dialectică pe protagonista comediei, că numai aceia care sunt atinși de aripa demenței își pot îngădui să spună adevărul. Și doamna Beatrice după o denunțare generală a celor care o înconjoară, se îndreaptă spre calea spitalului de psihiatrie.

Și Antonio Gramsci care considera *Il berretto a sonagli* o paranteză în teatrul lui Luigi Pirandello, subliniază existența contradicției între realitate și aparență, între *a fi și a voi să fii*, între imagine și adevăr. Soțul înșelat nu vrea să poarte pe cap tichia cu clopoței care este echivalentă cu denunțarea condiției de înșelat, preferând taina care îi păstrează veșmântul aparenței satisfăcătoare.

Existența pentru Ciampa înseamnă apărarea disperată a măștii convenționale. El poate ajunge până la un paroxism delirant în argumentarea obsesiei purtării măștii, care asigură raporturi sociale într-o societate tarată de conformism. Nefericirea lui este acordată de această conștiință că nimeni nu poate releva adevăratul său chip, omul fiind marioneta ale cărei fire susținătoare sunt mânuite de alții, și nu spre fericirea sa. El a înțeles mizeria umană a silirii purtării măștii, a supraviețuirii în condiții minime. De aceea se agață cu disperare de convenție și încearcă să-și utilizeze întreaga inteligență, întreaga forță vitală, pentru a nu naufraga pe marea existenței. Smulgerea măștii este egală cu condamnarea definitivă la neant.

Cu ironie subtilă și profund amară, protagonistul va teoretiza despre necesitatea inexorabilă a supraviețuirii sociale, prin așa-zisa „*corda civile*”, arcul, resortul care pune în mișcare continuă procesul conformist al aparențelor, în timp ce existența și a unei „*corda seria*” în interiorul oricărei persoane, semnifică durerea, amărăciunea supremă pe care o îndură conștiința care nu se poate exprima integral. Ciampa devine astfel primul erou al dramaturgiei pirandelliene care suferă concret de tragedia măștii și care exprimă implicit și protestul de a fi silit, împotriva voinței, să fie purtătorul acestui semn convențional, care umilește, ofensează condiția umană. Niciodată ridicol, cu toate atitudinile sale delirante, el exprimă neliniștita aspirație a fiecăruia de

a avea un profil social, de a putea exista în raport cu ceilalți. Și atunci când cade masca se descoperă adevăratul chip, profundul patetism al omului, umanitatea. Apărarea măștii, apărarea ficțiunii cu forțele care acordă supraviețuirea socială, este pătrunsă de un fior existențial de un intens dramatism, uneori aproape de neîndurat în amărăciunea clamată protestatar. El nu vrea să accepte ca definitivă concepția că fiecare om este o marionetă care trebuie să poarte o mască pentru a supraviețui într-o lume ostilă.

Tot din anul 1917 (deosebit de fecund pentru dramaturgia pirandelliană), este și *Così e (să vi pare)*, al cărui prim spectacol a avut loc la Milano, text considerat fundamental pentru descifrarea pirandellismului.

Drama este o recristalizare în dimensiunile spectacolului a unei nuvele cunoscute. Ca și în nuvelă nexus-ul tematic – fundamental de acum înainte pentru întreaga dramaturgie a scriitorului, pentru meditația și estetica sa, iradiază asupra spectatorului tulburătoarea întrebare relativă la posibilitatea cunoașterii adevărului și a utilității cunoașterii, în ameliorarea condiției umane și a raporturilor între oameni. Reprezentarea de la Teatrul Olimpia din Milano a izbit nu numai în mentalitatea nepregătită a recepta o formulă estetică neliniștitoare, ci și în criticii care au putut face afirmații, mai mult sau mai puțin susținute, în jurul nihilismului și al paradoxului idealizant, relativ la adevărul echivalent cu părerea oricui. Subiectul este transmis din nuvelă și nu este dificil de narat. Într-un mic orașel de provincie (totdeauna loc de predilecție pentru desfășurarea dramelor intense pirandelliene), s-a stabilit un funcționar al prefecturii, foarte zelos în îndeplinirea obligațiilor serviciului și sarcinilor trasate de superiorii săi. Îl însoțește soția și mama acesteia dar care nu locuiește cu ei, ci într-un apartament îndepărtat de locuința celor doi soți. Nu-i este îngăduit de către ginere să-și viziteze fata în apartament, o vede numai din stradă și schimbă doar câte un bilet cu scurte știri despre sănătate, transmis cu ajutorul unui coș lăsat în stradă de la fereastra apartamentului situat la etaj, cum încă se întâmplă și astăzi, în unele cartiere din Napoli sau Genova. Funcționarul se numește domnul Ponza iar soacra sa, doamna Frola. Aceasta poate afirma în fața unor curioși locuitori ai micului oraș cât de exclusivă este iubirea ginerelui său pentru fiica sa, domnul Ponza în realitate fiind un generos, un adevărat gentleman. El vrea ca nimeni altul însă să nu se

împărtășească de la iubirea soției sale, dintr-un impuls generat de exclusivitatea sa afectivă. Explicația rațională pe care o dă tot doamna Frola este că exclusivismul acesta se datorează faptului că întreaga sa familie a fost distrusă într-un cutremur și că i-a rămas numai soția. O tragedie pe care însă afirmațiile domnului Ponza o contrazice. Doamna Frola nu trebuie crezută, ea este o nebună, de altfel inofensivă, care nu poate crede în moartea fiicei sale, întâmplată cu câțiva ani în urmă. Ea crede cu tărie, că fiica sa trăiește, că este în continuare soția vie a domnului Ponza, în realitate recăsătorit cu o alta. Și el, din compasiune, are grijă de mama primei soții, îi îngăduie s-o vadă pe cea de a doua, în care ea are fixația de a-și vedea fiica, dar nu poate impune soției a doua demonstrarea unei afecțiuni pe care nu o poate simți, sincer, pentru o străină și încă dementă. Paroxismul curiozității localnicilor ajunge la maximum când noi declarații ale doamnei Frola răstoarnă cuvintele domnului Ponza: el este adevăratul nebun, soția lui, presupusă de el a doua, este în realitate, prima, pe care el nu a mai recunoscut-o, după o despărțire silită. A fost nevoie să se simuleze o nouă ceremonie a nunții pentru ca mintea lui s-o poată accepta. În exasperarea curiozității localnicilor intervin și autoritățile care impun o întâlnire de confruntare între cei doi protagoniști. Iar în final, întâlnirea chiar cu eroina secretă, a disputei alternante, nu rezolvă enigma, femeia misterioasă declarând că este fiica doamnei Frola și cea de a doua soție a domnului Ponza, pentru ea însăși ea fiind nimeni, aceea despre care toți pot să creadă că este așa cum li se pare. Această afirmație total nihilistă, „eu sunt nimeni”, exprimă cu rară intensitate relativismul cunoașterii, și nu cum s-a putut afirma (N. Fațon) = „situația de inferioritate și de cvasi-inexistență a femeii în lumea înapoiată a sudului”. Ea rămâne fără chip, o fantasmă, o aparență, pierdută în evanescență atunci când va ieși de sub luminile reflectoarelor. Fiecare dintre protagoniști își are propria fantasmă, și aparența devine vie pentru ei, specifică, după amăgirea iluziei pe care o proiectează fiecare. Fantasma fiicei și soției nu există în sine. Există și un *raisonneur* al dramei în persoana unui lucid Lamberto Laudisi, un comentator, cu funcția corului tragediilor antice, al cărui răs inteligent se dezlanțuie totdeauna când se demonstrează imposibilitatea de a se cunoaște un adevăr nerelativ. Realitatea se află în sufletele fiecăruia și nu în documentele pe care oamenii pot să le producă. Realitatea subiectivă nu poate să fie distrusă de niciun document uman. *Raisonneurul* este

clar că se identifică cu teoria autorului care poate declara subiectivitatea realității, relativitatea adevărului, permanența îndurerată a solitudinii umane.

Titlul *Così e (sà vi pare)* este într-adevăr cel mai scurt rezumat, sinteza conținutului, tăiat în două, partea ultimă demonstrând, în alternanțe, o incertitudine față de prima parte care afirmă. Se afirmă în partea întâi încrederea în aparență, în ceea ce se vede, se manifestă dimensiunea sigură, conturată a unei realități, care se consideră a fi cunoscută în formele prezentării sale. Dar imediat se oferă alternanța disjunctivă față de o realitate dimensionată, însumându-se îndoiala în acel așa *dacă vi se pare*, care îl aruncă pe cititor sau pe spectator în lumea evanescentă în care nu mai există decât conturul fluctuant al formelor interpretabile de fiecare în subiectivismul său. În partea determinată de *asa este – così e*, autorul trasează, cu o mână sigură, cu o privire lucidă, necruțătoare, lumea reală a unui orașel de provincie dominat de atmosfera sufocantă a burgheziei, a birocratismului, a curiozității, a flecărelii fără de griji reale, a unei certitudini într-o viață în care nu există niciun zbor, niciun elan, nicio fantezie, nicio întâmplarea neobișnuită. Pe acest fundal al calmului acceptat, al unei zone în care totul își poate afla o cauză rațională, se reliefează, în culori rembrandtești, atmosfera neobișnuitului, a impactului violent al lucrului straniu care nu poate fi perceput de către cei obișnuiți cu liniștea și banalul. Domină aparența, imposibilitatea de pătrundere în centrul de înțelegere al lucrurilor, durerea care nu-și poate avea explicații acceptabile pentru bunul simț și rațiunea oamenilor obișnuiți. Există o lume închisă în care cei neinițiați nu pot pătrunde, neaflând nicio cheie în aspirația lor de a străbate zone închise. Există și un personaj, protagonist, care-și clamează condiția de chinuit, care nu este lăsat în lumea pe care și-a construit-o, în chilia izolării sale, care este chemat de către curiozitatea quasi maladivă a celor din jur ca la un tribunal al inchiziției, să explice izolarea, să explice cauza relativității comportamentului său. Pentru oameni obișnuiți nu poate exista nici durerea fără rațiune, nici impenetrabilitatea, există victime și acuzatori care nu îngăduie procesul fără de sentințe conformiste.

S-a putut scrie mult despre titlurile comediilor lui Luigi Pirandello, totdeauna admirabile pentru aticismul lor expresiv, epigrafic, oferind alternanțe stranii, specifice, inconfundabile, acordând, în enunțarea lor, un sens de neliniște și de așteptare, de

nesiguranță și de îndoială.

În *Così e (să vi pare)*, pirandellismul își află un punct culminant cu afirmarea că nu există decât adevărul interpretabil. Antonio Gramsci, care a iubit atât de mult teatrul sicilian al lui Pirandello, nu s-a apropiat cu aceeași simpatie intelectuală de *Così e (să vi pare)* în care nu vede altceva decât un fapt literar fără tensiune dramatică, și țeșătură filosofică. E de acord cu epitetul de *parabolă*, pe care l-a acordat creației sale dramatice însuși autorul, considerând parabola un amestec între demonstrație și reprezentare dramatică, între logică și fantezie. După un rezumat clar al dramei, el poate afirma: „Il vero aramma Vautore *l* ha solo adombrato, *l* ha accennato: e noi duc pseudopazzi che nono rappresentano pero la loro vera vita, Vintima necessità dei loro atteggiamenti esteriori, mǎ sono presentați come pedine della dimostrazione logica. Un mostro pertanto, non una dimostrazione, non un dramma, e come residuo, del facile spirito e molta abilita scenografica.”⁹

Nici Pirandello nu arată o deosebită simpatie pentru protagonist, pe care nu-l conturează definitiv, abandonându-l în lumea lui de evanescențe și de durere. Dominantă apare „martirizarea” sa de către ceilalți și de către propria-i obsesie. Într-adevăr se poate face afirmația inexistenței concluziei la dramele pirandelliene. Personajele nu străbat un ciclu tragic care ar putea oferi dezlegări, chiar catastrofe finale. E poate această atitudine o altă manifestare a umorismului pirandellian, în negarea critică a desăvârșirii, a împlinirii, chiar tragice, în respingerea oricărei iluzii, de a cunoaște. În apariția finală a femeii în văluri, se află surpriza existențială care nu este determinată de fapte, ci corespunde unei aspirații estetice și ideologice de a cristaliza în personaje o idee cardinală. Adevărul nu poate avea un chip în dramele lui Pirandello, adevărul nu poate fi exterior, este o existență interioară, o reprezentare subiectivă. „Parabola în trei acte” care este *Così e (să vi pare)* oferea această afirmație surprinzătoare pentru un public neobișnuit cu desfășurarea ideilor și nu a faptelor, a evenimentelor pe scenă.

Există destule accente de aspră ironie în parabola pirandelliană, după cum există și durerea intensă a celui care trebuie să ajungă la concluziile pesimiste ale adevărului care nu se poate releva integral. Există o logică strânsă în construcția dramei în care enigmele stăruie și nu se întrevăd rezolvări finale. O dată mai mult se poate însă constata

că fiecare ins nu este altceva decât o imagine răsfrântă în oglinda conștiinței celorlalți. Și oglinda demultiplicatoare în drama pirandelliană este cea invocată în final, doamna Ponza, care reflectă simultan discordanța imaginii recepționată de soțul și de mama sa. Nici ea nu știe cine este în fond, cât timp imaginile despre ea, adevărul în văluri, sunt neconcludente. A accepta interpretarea subiectivă despre lume și adevăr pare a fi concluzia, „morală” acestei parabole tensionate de dramatismul meditației care se propune fiecăruia. Desigur că idealismul filosofic își poate afla în reflectarea subiectivă a personajelor pirandelliene o facultate a manifestării relativismului său. Relativismul care împinge pe om în carcera solitudinii sale, declarându-i imposibilitatea cunoașterii și comunicării. Dar piesa lui Pirandello poate să fie interpretată nu într-o cheie cerebrală, abstractă, ci ca un apel la înțelegerea celorlalți față de omul modern, chinuit de imposibilitatea de a comunica, dornic de a evada din carcera singurătății, dar fără a fi sfâșiat de indiscreția inchizitorială a celorlalți. Tragedia existențială își reînnoiește postulatul care afirmă relativitatea cunoașterii adevărului, într-o tensiune emoțională a personajelor care pot ajunge la concluzia disperată că mimai iluzia mai poate oferi o cauză vieții, atunci când adevărul despre lume rămâne totdeauna înfășurat în mister.

Antonio Gramsci, cronicar teatral la începuturile sale, putea să declare că piesele lui Pirandello sunt adevărate grenade care fac explozie în creierile spectatorilor provocând „prăbușirea banalităților, ruina straturilor bine sedimentate ale gândirii”: „*Luigi*

Pirandello ha il merito grande di far, per i-o meno, balenare delle immagini di vita che escono fuori dagli schemi soliti della tradizione, e che pero non possono iniziare una nuova tradizione, non possono essere imitati, non possono determinare il cliché alia moda. Ci e nelle sue commedie uno sforzo di pensiero astratto che tende a concretarsi sempre in rappresentazione, e quando riesce, da frutti insoliti, nel teatro italiano, d'una plasticità e d'una evidenza fantastica mirabile”. 40

Aceste rânduri ale lui Gramsci de recunoaștere deplină a modernității teatrului lui Pirandello sunt extrase dintr-o cronică asupra spectacolului cu comedia *Il piacere dell'onestà* (*Plăcerea onestității*), reprezentată pentru prima oară (27 noiembrie 1917), la Torino, și având ca interpret principal pe acela care avea să devină unul dintre marii actori ai Italiei și ai teatrului pirandellian, Ruggero

Ruggeri.

Protagonistul comediei, Angelo Baldovino, este pătruns de pirandellism până la ultima structură, într-un arabesc continuu, într-un splendid joc al inteligenței lucide, al subtilității de a raționa intelectual în fața alternanțelor eticii și aparențelor. Licititatea protagonistului îl face să-și dea seama de jocul aparențelor, de existența trăită în zona formelor. Traectoria vieții l-a purtat către ratare, în jocul convențiilor de care nu a ținut totdeauna seama. Nu mai întrunește nicio adeziune socială, expediente sale neizbutind să-i aducă buna stare care ar fi putut să-i mențină dincolo de bariera disprețuitoare a celor care consideră stimabilă doar valoarea materială. I se cere lui, declasatului, la un moment dat, să devină soț conjunctural, pentru salvarea onoarei unei tinere îndrăgostite de un nobil căsătorit, până la ultima consecință a dragostei, devenind purtătoarea unui copil care nu se poate naște, în puritanismul ipocrit social, fără scandal. Important fiind în societatea contemporană, nu sinceritatea și adevărul moral, ci ipocrizia salvatoare a aparențelor, familiile celor doi îndrăgostiți ajung la soluția profund imorală a alegerii unui soț de circumstanță, paravan formal al aparențelor care pot să salvgardeze moralitatea fardată și masca pe chipurile care nu mai corespund formei pe care și-au dat-o față de ceilalți. Onoarea, onestitatea sunt doar formele care se mulează în tiparul aparențelor pentru salvarea fațadei altfel compromisă în albul ei imaculat. Societatea și conjunctura modelează ființa umană în aparența pe care trebuie s-o mențină, pentru a nu se arăta niciodată cuiva adevăratul chip, a nu fi surprins niciodată cu chipul gol. În realitate fiecare monadă din imensul lanț social depinde de o alta, în jocul lor alternant de aparențe, în realitate fiecare interpretează un rol față de ceilalți în imensele comedii umane. „Noi ne construim¹¹, va fi gândirea dominantă a protagonistului. Oricine devine, față de altul, „acela care trebuie să fie”, prezentându-se într-o formă adaptată relației care trebuie construită cu partenerul. Dar dincolo de aparențele impuse rămân gândurile tainice, sentimentele profunde care aparțin numai individului singular, în afara relațiilor care se stabilesc (exterioare), sau prin propria voință sau a altuia.

Cunoașterea lucidă a acestei alternanțe îi oferă lui Baldovino superioritatea asupra celorlalți, mai ales atunci când pretinde să joace foarte serios, foarte grav, rolul său de soț îndepărtându-l pe amantul

tinerei pe care o aștepta maternitatea nelegitimă. Nobilul îndrăgostit încearcă să-i elimine din calea sa pe apărătorul neprevăzut al onestității, căutând să-i implice într-un furt, într-o afacere veroasă, dar complotul său se termină într-un fiasco general, total negativ pentru el. În realitate îndrăgostit de soția sa conjuncturală, protagonistul ajunge să fie la rândul lui iubit de către aceea care a înțeles că singura persoană într-adevăr onestă din cercul social care o înconjoară este doar el, cel inițial disprețuit de convenții sociale.

Forma dizolvării aparenței tipului uman în psihologia alternă a celor care *se construiesc* în fața altora, este dominantă gândirii și tribulațiilor personajelor, până la concretizarea imaginilor, mereu în mișcare. Dar logica aspră a lui Baldovino va izbuti să imobilizeze mișcarea formelor. Și soțul conjunctural devine în înghețarea principiului convențional o statuie imobilă, un bloc care nu poate să fie clintit și de care se vor izbi, înfrânate toate undele aparențelor celorlalți. El a dobândit, acceptând, masca unui onest care trebuie să ascundă un fapt neonest. Dar până la urmă masca va ceda sentimentului și umanitatea personajului se va releva într-o structură, afectivă, eliberat de meditația care îl purtase dincolo de umanitatea constrânsă de formă să se mutilizeze. Onoarea, onestitatea nu mai sunt veșmintele care se împrumută pentru a juca pe scenă un rol care poate să convină tuturor în aparențele sale false. Viața nu se poate trăi ca o formă pură, într-o logică formală care nu ține seama de toate alternanțele, imprevizibile, ale sufletului uman.

una dintre cele mai amare comedii pirandelliene este *Il giuoco delle parti*, (*Jocul părților*), o ironizare supremă a ipocriziei societății burgheze.

Exista o intensă biciuire a convenționalului și o utilizare a paradoxului împinsă până la limitele extreme ale acceptării.

Intriga este de o simplitate doar a aparențelor.

Protagonistul, Leone Gala, știe că soția lui îl trădează.

Nu mai are nicio încredere în fericirea existenței și a fluxului spiritual, a da și a primi. Nu mai există nicio undă de generozitate și de încredere. Și-a făurit o platoșă indestructibilă din indiferență și cinism. Joacă un rol impus de propria-i, profundă dezamăgire, după traversarea unei zone de infern din clipa cunoașterii trădării femeii iubite. Masca lui este totdeauna surâzătoare, ironică, de nepătruns. Nimeni nu mai poate coborî în prăpăstiile oarbe ale sufletului său,

pentru a afla acolo sfâșietoarea durere originară. Ajunge la țărmurile disperării, căutând să nu fie târât de curgerea continuă a vieții acceptată inert. Filosofia lui este a unei adaptări larvare, chiar dacă raționamentele scapără de străluciri intelectuale. Disprețul și indiferența îl determina în trăirea sa aparentă. Când soția, în încercarea sa de a se „salva” de soț, se lasă, voit, insultată, protagonistul comediei, potrivit convențiilor sociale, reacționează printr-o provocare la duel care va trebui să fie dus până la ultima consecință, moartea unui adversar. Dar, în clipa luptei, el refuză să coboare pe teren, considerând, după o serie de paradoxuri care se desfășoară într-o suită logică stringentă, că apărarea onoarei soției ofensate trebuie să fie îndeplinită de adevăratul ei partener în iubire, de către amantul care se bucura integral de grațiile protagonistei feminine. Concluzia lungului șir de raționamente, în acest „joc al părților” este ca fiecare să-și susțină rolul, până la sfârșit. El, soțul trădat, este în schema raporturilor convenționale expresia formei, iar amantul din trioul clasic este conținutul. Funcția de soț în cazul lui Leone Gala este totdeauna doar exterioară și convențională. Logica domină afecțiunea și sentimentul, în impunerea măștii de soț resemnat în fața trădării. Golit de pasiune, coborât la treptele ultime ale demnității umane, își caută satisfacția în jocul intelectual al raționamentului, care converge spre cinism, aflând satisfacții plenare în a conduce, logic, spre sfârșitul funest pe amantul soției, pe prietenul trădător al încrederii sale inițiale. Logica este axa cardinală, dominantă evenimentelor care evoluează potrivit mecanismului său crud, abstract, neemotiv, declanșat cu o voluptate care nu mai este criptică, a celui care nu mai poate fi decât o dimensiune a unui destin fatal. Prăbușirea tuturor visurilor îl purtase pe protagonist spre pierderea conținutului uman al personalității sale, care a trebuit să-și caute un alt canal existențial, după falimentul căsătoriei, să dobândească, pentru supraviețuire, o altă formă. Retras în celula primei suferințe, devenită acum laborator al alchimiei delictului perfect, după anihilarea sentimentelor, cinicul protagonist își îngăduie trista voluptate de a se bucura de profunda durere a celorlalți, primii autori ai prăbușirii sale din umanitate. Inteligența lui ajunge să se exercite ca o lege dominantă asupra celorlalți, golindu-i de proprii reacții, făcându-i să asculte, ca marionete automate, de stimulul său logic, care îi va purta spre anihilarea definitivă. Dar și protagonistul, după sfârșitul fatal al

amantului care cade răpus în duel, în fața durerii femeii cândva iubite, își sparge masca indiferenței înghețate și cinice, prăbușindu-se în prăpastia pesimismului fără de nicio speranță, pierzându-și forma de juiseur al jocurilor intelectuale, de mânuitor cinic al sforilor care mișcă păpuși. Viața nu mai este, în concepția sa, formă abstractă, determinată numai de o logică mecanică. Antonio Gramsci acuza comedia lui Pirandello de verbalism pseudofilozofic: „*Il giuoco vi e diventato-o meccanismo esteriore di dialogo, puro sforzo letterario di verbalismo pseudofilosofico. L'incomprensione reciproca delle marionette sceniche si e proiettata nel teatro: pieno dominio di monadi senza porte e senza finestre, incomunicabili e incoercibili, l'autore, i personaggi e il pubblico...*” 41

13 în 1919 este comedia *Tutto per bene* (Totul pentru mai bine), care are un punct original complicat, pirandellian în prezentarea unor date arbitrare relative la personaje marionete care pot, la un moment dat, sub un impuls care le transcende, să redevină oameni, lepădând veșmintele și masca separatoare de înțelegerea celorlalți. Sinteza piesei *Tutto per bene* constă în descoperirea de către protagonist că în realitate, întreaga sa viață, el a fost o marionetă a aparențelor, un înșelat continuu de către ceilalți. Martino Lori, căsătorit fericit cu fiica unui savant, este și un tată fericit, și un ins a cărui carieră s-a dezvoltat spre înălțimi funcționărești, grație sprijinului prietenului casei» fost discipol al socrului său, ajuns demnitar de stat, ministru, deputat, senator. Lori trăiește în ignorarea totală a amarului fapt că soția sa l-a înșelat și că fiica sa este în realitate progenitura demnitarului protector. După moartea soției el se transformă într-un sacerdot al cultului conjugal, disprețuit în fond de toți cei care îl înconjoară și care cunosc adevărata față a realității și nu aparența înșelătoare. Toți consideră că el este un ticălos care a acceptat situația. Infamantă pentru a putea beneficia de protecția și favoarea celui puternic politic. Dar într-o zi, după șaisprezece ani de trăire în ignoranță absolută, va afla adevărul, prăbușindu-se în jurul lui toată falsa construcție a concepției lui despre lume, despre adevăr, despre oameni. Și drama existențială a personajului care a trăit ignorând adevărul, izbutește să emoționeze profund. Totul se prăbușește în interior și exterior. Conștiința în special de a fi fost ținut în ignoranță de către ceilalți, departe de adevărata trăire, obiect de dispreț, îl face să sufere plener. Nimic nu a fost real din panorama înconjurătoare, din orizontul

familiar al afectivității și iluziilor, iubirea de soție și de fiică, singura justificare în univers a existenței. În cutremurul general s-a prăbușit tot ceea ce fusese lumea reală și el se îndreaptă către autorul tuturor prăbușirilor sale pentru a afla justificarea și implicit răzbunarea. E curios că Antonio Gramsci nu a înțeles sentimentul de devoțiune al protagonistului. Nici demnitatea sa umană, considerându-l inapt dominării situației imprevizibile, considerând că are comportamentul unei victime care se lamentează, fără a reacționa energic. Considerăm că, dimpotrivă, atunci când are revelația adevărului, când în fața sa se ridică oglinda revelatoare, luciditatea personajului pirandellian culminează cu accente intense de protest încărcate de o înaltă tensiune dramatică. Și umanitatea personajului este răsplătită de către fiica soției sale care va recunoaște în el pe adevăratul părinte, re acordându-i încrederea în viața care merită să fie trăită.

Și *Tutto per bene*, este, în varietatea sa tonală de culori grotești, dramatice, elegiace, o altă dramă a măștii existențiale.

Tema predilectă a personalității și a metamorfozei sale în continuă aparență față de imaginile răsrânte în oglindirea celorlalți, apare și în *Come prima meglio di prima* (*Ca înainte mai bine ca înainte*). Drama intensă a existenței protagonistei Fulvia Gelli (interpretată magnific pe scena Teatrului Național din București, cu atâția ani în urmă, de către Maria Ventura), constă în impunerea unei măști pe care întreaga ei structură o refuza. Considerată inițial de către soțul său, un medic faimos, doar un obiect de plăcere, eroina își părăsește căminul, abandonându-l nu numai pe soț ci și pe mica ei fetiță.

Ea rătăcește în lume, dezorientată, și devenind o femeie care își dăruiește frumusețea și altora. Exilată dincolo de vatra domestică mai mult de treisprezece ani, victimă a ipocriziei, a înșelătoriei, a cupidității, a celor care nu vedeau în ea niciodată sufletul, ci totdeauna trupul, ajunge la concluzia disperării, inutilei existențe și se sinucide. Este salvată, un caz aleatoriu cu totul excepțional, de însuși soțul ei, chirurg desăvârșit și care, atras din nou de frumusețea încă neveștejită a Fulviei (stimulat cert și de un nemărturisit sens de culpă și voință de ispășire), îi propune să se reîntoarcă acasă. Dar există o condiție teribilă, aceea de a nu se înfățișa ca mama propriei fiice care știe despre ea că este o ființă ideală, moartă. Fiica părăsită la prima vârstă a copilăriei nu o va recunoaște (de altfel Fulvia își vopsește părul ca un simbol al adoptării măștii). Din mamă adevărată ea a devenit mamă

vitregă de care desigur nu se poate apropia cu afecțiune adolescența care poartă gravată în inimă imaginea ideală a mamei simbol al purității, al sacrificiului, al nevinovăției. Fulvia revine la viață și în casa părăsită stimulată de iubirea pentru fiica sa dar nu va putea să reziste mult în această situație paradoxală, de purtare a măștii impuse de către soț, într-o lume de înșelătorie și aparențe.

De altfel întreaga sa trăire în exilul de păcate și amărăciuni a făcut să se stingă dragostea și simțământul matern. De aceea hotărăște, cu orice risc „să arunce definitiv masca impusă și să părăsească din nou, definitiv acum, cercul care o închidea, sufocant, opresiv, al familiei. Ea își clamează dorința de a nu mai înșela și de a nu mai fi înșelată, mărturisindu-și seria vinelor sale, dar dând lovituri puternice și împotriva, ipocriziei celorlalți care impun falsele convenții sociale, crudele raporturi, nesincere, între cei care reprezintă un joc continuu pe scena vieții, considerată un spectacol, o reprezentare a irealului până la urmă absurd.

Femeia „decăzută” este în realitate purtătoarea idealului de puritate și de sinceritate, care nu mai poate accepta masca falsă socială, în indescifrabilă ei suferință de a nu fi aflat niciodată înțelegerea pentru propriile ei sentimente. Totdeauna silită să se învâluie în minciună, ea aspiră să evadeze să sfâșie vălurile care o înfășoară, separând-o, până la incomunicabilitate, de oameni. Viața reală nu se poate reface la adăpostul fals al măștii convenționale. În confruntarea cu fiica sa pierdută, ea va îndrăzni până la urmă să releve adevărul. Tensiunea dramatică a piesei *Come prima meglio che prima*, poate să se descarce numai în fața adevărului integral. Confruntarea dintre mamă (presupusă mama vitregă) și fiica se poate ridica la un plan general corespunzător relațiilor dintre părinți și copii, care prin evoluții inverse (unii cresc, alții declină), ajung la contradicții. În această evoluție există o permanentă transformare, o metamorfozare quasiautomată pe care o acordă nu numai evoluția biologică. Din trăirea paralelă se desprind două fluvii cu curgere nesincronă. După creșterea naturală a copiilor, se vor ivi interese contrarii, copiii nemaiputând înțelege și prețui toate sacrificiile făcute de părinți pentru ei. Raporturile ajung până la înstrăinare, până la dispariția finală a celor vârstnici plecați în definitivă uitare a celor care au primit de la ei lumina vieții. Aceasta este semnificația confruntării între Fulvia Gelli și fiica sa, în care protagonista își clamează întreaga neliniște,

suferință, amărăciunea exilului său existențial dar, implicit, demascându-i și pe aceia care îi impuseseră un comportament fals, violentând-o, falsificând-o. Dacă, inițial, eroina încercase să se supună convenționalului, ipocriziei morale, grotescului convențional, setea ei de ideal, de puritate, va face explozie. Conștiința secretă a personajelor pirandelliene nu poate adopta până la urmă ficțiunea și masca înșelătoare.

P poate că cel mai disperat protagonist al tragediilor lui Luigi Pirandello este Ersilia Drei, patetica eroină (interpretată cu o profundă sensibilitate de Valeria Seciu și ținând afișul de multă vreme pe scena Teatrului Mic din București) din *Vestire gli ignudi* (*îmbrăcați pe cei goi*). Protagonista unei vieți monotone, fără de culminații existențiale, a vrut să-și construiască o viață fictivă, să îmbrace un veșmânt care să poată acoperi teribila nuditate a inutilității trăirii sale. Există în patetismul disperării de a *nu fi nimic*, de a fi cineva la care nu se gândește nimeni, o neliniște continuă interferată de unda volițională a unei deveniri, a cuceririi unei stări de metamorfoze, a unei invenții, a unei ficțiuni față de propria individualitate și față de ceilalți. Ea inventă un adevărat roman cu predominanțe sentimentale, îmbrăcând veșmintele adaptabile unei asemenea trăiri. Își construiește personajul nou cu o rară tenacitate, bucată cu bucată, în mozaicul luminos, în afirmația doveditoare a unei proprii zbateri care încearcă să demonstreze viața proprie, viața pe care singură și-a dat-o. În neliniștea sa existențială, în tristețea viscerală a unei vieți la al cărui orizont nu luminează nicio speranță „caută abolirea definitivă a răului, prin sinucidere. Salvată, în declarațiile făcute ziariștilor sau unui romancier interesat de cazul ei, ea ridică eșafodajul unei vieți recompuse, reconsiderate dincolo de realitatea primordială, situându-se în zonele ficțiunii, ale iluziilor în care încearcă să se îmbrace, împodobindu-se cu caracteristici visate dar care nu sunt ale structurii sale, proiectând o lumină falsă asupra datelor și evenimentelor din biografie. În încercarea de a-și construi o nouă identitate, patetica eroină a înveșmântării creează o serie de atitudini din partea celor care au existat real în viața sa și nu în iluzie, putând să fie prezentată în ipostaza păcatelor și culpelor sale, de a fi fost amanta unui personaj important și de a fi fost cauza morții fetei acestuia, din neglijența cu care nu a supravegheat-o, fiind guvernanta angajată de soția înșelată și care acum dezvăluie adevărul, sfâșiind veșmântul fals

în care se drapase Ersilia. Ea nu reușește, așadar, așa cum toți ceilalți reușiseră să-și îmbrace definitiv veșmântul ipocriziei și al minciunilor convenționale. Ea nu reușește, ca toți ceilalți, să-și ascundă păcatele (nu ale firii ei, originar aspirând spre idealitatea vieții). Va trebui să dispară (de data aceasta sinuciderea nu mai este ratată), lăsând în amintirea celorlalți nu aspirația ei de a-și crea o iluzie a veșmântului imaculat, ci realitatea vinei sale, nuditatea culpei. Maska ei nu a putut să reziste impactului violent al celorlalți, era prea fragilă în fața durtăților vieții.

Arcul existențial al celei care a cunoscut o singură noapte de adevărată dragoste și apoi turpitudinea generată de condiția sa ancilară față de poftele stăpânului), se frânge dureros, în lumea minciunii, în care, nefericit invitat la banchetul vieții, încercase și ea metamorfoza unei ipostaze luminoase, în setea de altceva. Candoarea și fragilitatea ei nu pot convinge pe cei aspri, de sinceritatea-i deplină. Numai moartea poate fi un argument puternic. Și în disperarea ei de a fi altceva, ea îl alege. Va pleca în moarte, goală, fără niciun veșmânt. Imaginația ei romantică nu a putut edifica o construcție durabilă. Minciuna și autoamăgirea nu creează realitatea nouă și, în final, elegiaca eroină încearcă să-și îmbrace moartea într-un sens pe care nu l-a putut da vieții: *Pirandello non ha creato alcuna figura piu disperata e piu disillusa di questa, piu umana pur nella sua disumana sventura, perche le ha negato un rifugio, ogni possibilita di evasione, persino l'esilio dalia vita, in cui's era illusa di poter ancora vivere. Non si tratta piu della morte di una creatura, ma del crollo di tutto un mondo di illusioni, la morte cosmica, il naufragio morale dell'assistenza umana*". 42

Imaginea patetică a celei care nu a izbutit să se îmbrace în albul simbol al purității, este dominantă a celei mai „romantice” drame scrise de Luigi Pirandello, distrugătorul dramaturg al convenționalului, al minciunii și ipocriziei în evoluția ei de la tipul uman la vastul cerc social. Nu există nici mângâiere nici îndurare ci numai solitudinea în care se poate suferi de imposibilitatea de a trece înaltele praguri spre o altă zonă în care se poate trăi cu adevărat, dincolo de o societate care condamnă. Din cursa în care a căzut, nu poate exista eliberarea ca și din nisipuri mișcătoare în care orice zbatere aduce scufundarea ireversibilă spre mai adânc și spre aneantizare. Doar aparența poate satisface societatea înconjurătoare care nu îngăduie adevărul integral, doar maska și nu chipul real.

a o pauză între două momente tensionale se înscrie comedia *Pensaci Giacomino* (*Gândește-te la asta Giacomino*), frecvent reprezentată în București, în perioada dintre cele două războaie mondiale, în regia directorului de scenă, admirabil prieten al culturii românești, Fernando de Cruciatti. Antonio Gramsci o considera ca pe un model de virtuosism și tehnică literară, de îndemânare scriitoricească, nerecunoscându-i însă aprofundarea psihologică. El îi recunoștea doar expresivitatea exterioară, iar autorului facultatea pictorică, quasifotografică în surprinderea caricaturală. Subiectul este de o rară simplitate și intriga comediei urmează un itinerar care nu străbate niciun labirint imprevizibil. Un profesor aflat pe pragul pensionării, vrea să se „răzbune” pe Statul care nu l-a răsplătit cum se cuvenea pentru munca sa pluridecenală. Pentru aceasta se gândește să se căsătorească cu o tânără care, după moartea sa, se va putea folosi, în lunga ei existență, de pensia soțului. În felul acesta vor exista compensații în universul și mentalitatea de înăspriț funcționar statal, mizerabil plătit. Mizerabilul lui salariu nu i-a îngăduit să-și formeze, la timpul cuvenit, o adevărată familie. Protagonistul are o mare puritate sentimentală, este însuflețit de bune intenții, nu vrea să facă să sufere pe nimeni în afară de blestematul de Stat și de aceea el este de acord, în ciuda tuturor ipocriziilor și convențiilor, ca prea tânără lui soție să se bucure de absolută libertate, să continue să-i iubească pe al său Giacomino de la care de altfel a avut chiar un fiu. Nepăsător la tot ce ar părea ridicol din acest comportament de soț care acceptă adulterul, profesorul izbutește să-i convingă pe

Giacomino să continue conviețuirea și să-și revadă fiul după ce, inițial, supus ingerințelor violente ale unui preot ipocrit și al unei surori bigote, îl părăsise. Profesorul nu vrea ca să existe o victimă, un nemulțumit în afara Statului care va trebui să plătească, să plătească, acordând satisfacții postume acestui ciudat personaj, amestec straniu de ridicol și de gravitate, de simț al datoriei și ai dreptății, dar și apt să genereze o undă învăluitoare de simpatie și umor. Împotriva nedreptei orânduiri a societății contemporane ale cărei moravuri ipocrite el le denunța cu violentă ironie, pledoaria profesorului împotriva minciunii moralizante este pe deplin convingătoare. Protagonistul din *Pensaci Giacomino* este într-adevăr unul dintre cele mai polemice personaje pirandelliene. Dar polemica sa nu este intelectualistă, rece, cerebrală, ci pare străbătută, în permanență, de un filon al participării la

existență, a unuia care și-a smuls propria mască, înfruntând pe cei din jur care și-o mai păstrează încă. Odată mai mult, din această conturare a personajului atât de uman, apare contrastantă afirmația pomenită a lui Antonio Gramsci relativă la exterioritatea personajului surprins de acela care „din viață surprinde mai mult strâmbătura decât surâsul, ridicolul mai mult decât comicul, „*che observa la vita con Vocchio fisico del letterato, piu che con l'occhio simpatico dell'uomo-artista e la deforma per un abitudine ironica che e Vabitudine professionale piu che visione sincera e spontanea*” 43.

Pirandellismul va fi totdeauna reprezentat prin referirea directă la *Enrico IV*, cu toate etichetările de viață-formă, masca, incomunicabilitate, relativism, dedublare psihologică, demultiplicarea imaginii, respingerea vieții reale, absurditatea existențială, labilitatea și caducitatea umană, neliniștea care face să freamăte întreg universul, de la firul de iarbă până la cea mai îndepărtată, intermitentă stea. *Enrico IV* este calificată de către autor ca o tragedie în care, putem adăuga, își află maxima expresivitate, comedia absurdă a datelor existențiale, neputința de a fi înțeles de alții în structurile de cristal primorăiale ale propriei noastre ființe.

Henric al IV-lea este în mod cert personajul cel mai celebru creat de Luigi Pirandello, prototipul cel mai pur al pirandellismului, cel care se încarcerează singur în solitudine și ficțiune, care se condamnă la portul perpetuu al măștii separatoare de oameni și de curgere neîntreruptă a fluxului vital. În nebunia fictivă și reală, absurditatea vieții este purtată la extreme limite, revelând facultatea excepțională a omului de a-și fi propriul judecător și călău, propriul demiurg, creator al unui univers singular, ale cărei dimensiuni numai el le cunoaște și nu le poate revela nimănui. Planurile acestei lumi se află într-o continuă schimbare, formându-se și deformându-se sub semnul imaginației creatoare a aceluia care poate interfera axele timpului și spațiului după propria fantezie care nu se supune normelor logicii formale ci subiective.

Nebunul care recucerește rațiunea și înțelegerea lucrurilor, explicația cazului care îl aruncase în delir, își va putea camufla realul delict comis, în simulația îngăduită de antecedente și de o justă vendetă. Freamătul reînviarei existențe se va stinge în tăcerea definitivă, în ataraxie. Nu mai există nicio justificare a luptei. Nu se mai poate îndepărta de pe chipul inert masca. Este definitivă și dincolo de

ea nu există decât repetarea ei continuă. Chipul adevărat nu se va mai arăta niciodată. Pentru totdeauna este cuvântul care sigilează ca o lespede sepulcrală definitivă renunțare la existența reală. Se va agoniza îndelung numai în ficțiune. Nu mai există nici în prezent iar viitorul este evanescența.

Reprezentată pentru prima oară la Milano (24 februarie 1922), cu Ruggero Ruggeri în rolul eroului principal, *Enrico IV* a suscitat imediat un mare interes din partea publicului spectator, interes a cărui curbă nu cunoaște nici în zilele noastre involuția, fiind probabil tragedia (cum o denumeste însuși autorul) cea mai jucată din teatrul lui Luigi Pirandello, și nu numai în Italia. Subiectul este pirandellian prin excelență și nu există meandrele unui labirint exterior în care te-ai putea rătăci. În timpul carnavalului, încă sărbătorit fastuos și general în Italia, un tânăr cade din șaua calului pe care îl călărea, costumat și mascat în veșmintele împăratului Henric al IV-lea, venit să facă penitență la Canossa. Căderea de pe cal îi provoacă un traumatism cerebral generator al unei stări psihopatiei echivalentă cu trăire integrală a ficțiunii că el este într-adevăr nu tânărul italian al secolului XX, ci însuși împăratul care a trăit cu secole în urmă, dominând peste imperiul apusean, din Germania tutelară. Ceea ce el nu știe inițial (și nici cititorii sau spectatorii), este faptul că nu întâmplarea a produs accidentul fatal, ci un rival al său, baronul Beleredi, la dragostea unei tinere nobile. Timp de doisprezece ani va rămâne în această ficțiune cu rădăcini în travestirea istorică în „culorile acelui îndepărtat carnaval”, retras din lume în mijlocul unui timp istoric pietrificat, întreținută fiind această atmosferă și de familia compătimitoare care a angajat servitori îndemânatici, apți să interpreteze rolurile unor bufoni sau acompaniatori ai „împăratului” Henric al IV-lea, pe asprul itinerariu al ajungerii la: Canossa și la ispășirea culpelor. Accidentul, în realitate crima, l-a mineralizat ca o statuie, dincolo de spațiu și de timp, curgerea și metamorfozarea lor oprindu-se, decorul carnavalului devenind o permanență ca și jocul familiarelor care îl înconjoară, ca orologiile care toate arată ora Canossei, într-un castel al unui îndepărtat ev mediu.

Recucerind după atâția ani de ficțiune nebună, pe neașteptate, rațiunea și inteligența despre lucruri și oameni, Henric, continuă să trăiască în ficțiunea nebuniei măștii istorice, având de data aceasta, însă conștiința jocului. Preferă să-și prelungească, în suspendarea

vieții, jocul acum lucid, echivalent de altfel cu un real sentiment de spaimă de a mai putea reînnoa firul de aur al mosorului vieții, considerându-se, după atâtea ani de retragere, un exclus de la banchetul ei. După anii nebuniei care pe el îi suspendase dincolo de tumulturi și pasiuni, reîntoarcerea ar fi fost într-un pământ al prăbușirii oricăror dorințe ori iluzii, toate, pentru el, dărmate în trecutul pe care nu l-a putut trăi. Continuă să poarte masca nebuniei, pentru a nu fi un exclus.

Dar este fulgerat într-o zi de marea revelare pe care o generează experiența unei somități medicale, un faimos alienist care vrea să-i „vindece”, reevocând trecutul îndepărtat, anterior accidentului fatal, cu aceeași prieteni, care asistaseră la cavalcada carnavalului. Umanitatea recâștigată a lui Henric va reacționa, cunoscând cauza relelor pe care le-a îndurat, rănind de moarte pe autorul tragediei sale, pe rivalul la dragostea marchizei Matilda, încărcată de ani, și pentru a nu fi pedepsit de oameni, se reînchide din nou în falsa carapace a nebuniei care devine lucidul observator al fictivei înțelepciuni a celorlalți. Descoperind înșelătoria femeii iubite și crima rivalului împotriva sa, Henric străbate spirala pasională a contrastelor, până la paroxismul răzbunării și al acceptării condamnării definitive la carcera solitudinii, a nebuniei. „Nebunul” are singurul concepția lucidă despre umanitatea violentă, despre contradicțiile care pot genera explozii, el singur își dă seama cât de mulți actori recită pe scena vieții, purtându-și măștile impuse de convenții și dogme constrângătoare. El, singurul, poate să obiectiveze realitatea, justificând-o cu luciditatea unei rațiuni îndepărtate, de subiectivismul lumii interioare pe care nu o pot ascunde aparențele și ficțiunea. El nu mai poate accepta Viața într-o lume a înșelătoriei, a rușinii. S-a creat o prăpastie incolmabilă între amintirile lui de tânăr nevinovat, aspirând către iubire și ideal, și lumea prezentului în care s-a retrezit într-o zi, ca pe o altă, necunoscută planetă. Emotivitatea interferează cu o intensă undă de meditație în tragedia, atât de modernă, în nucleul contradictoriu reprezentat de Henric, de conștiința sa de judecător și nu de spectator, în fața marelui spectacol, dialectic, al existenței.

La un moment dat, Pirandello a făcut afirmația că *Enrico IV* este tragedia în care cristalizează, integral și luminos, concepția sa despre lume și viață, drama existențială a nebuniei lucide fiind echivalentă cu mesajul lui estetic, cu testamentul lui literar.

Tragedia, încărcată de simboluri și semnificații, este desigur cea mai polivalentă lucrare dramatică a scriitorului, în ridicarea unei uriașe oglinzi introspective în fața celor care încearcă, neținând seama de dogme și convenții, să facă sincrone actele existențiale cu meandrele meditației. În realitate omul nu poate accepta claustrarea eternă, nu acceptă să fie o resemnată victimă și nici să rățăcească în pădurea simbolurilor, într-o stare larvară, de inconsistență, palidă fantasmă. Trăind într-o arie a spațiului și timpului oscilând într-un etern prezent, nebunul se află dincolo de tumulturi, zidit într-o celulă suspendată, fără de amintiri și fără de vise, sechestrat în turnurile castelului său imaginar. Dar recâștigarea lucidă a redevenirii îl va investi cu facultatea de a condamna pe cel vinovat, chiar dacă pentru acel act de justiție el va trebui să se precipite din nou în prăpastia, de acum definitivă, a încarcerării sale în solitudine fără de nicio speranță.

Nu ne aflăm încă la formula estetică a *teatrului în teatru*, ci asistăm la desfășurarea unui joc de oglinzi în care imaginile se răsfrâng poliedric și se retransmit unele altora, în diferite grade de intensitate luminoasă și de conuri de umbre.

Pirandello a încercat să creeze, din scena înaltă a teatrului, zona în care se poate proiecta un fascicol de lumină asupra timpului pietrificat în pădurea de simboluri în care rățăcește protagonistul unei tragedii care poate fi a fiecărui dintre oameni. Numai în ficțiunea scenei se pot face și accepta salturi istorice de secole, în imobilitatea care cristalizează înghețând numai structurile vieții sufletului, dar nu curgerea perpetuă a stării fizice, a omului și a materiei înconjurătoare. „Nebunul”, în această ipostază a imobilității nu a putut să-și trăiască propria viață, jucând în spectacol, doar rolul altcuiva. Așteptarea reluării unei curgeri existențiale proprii este o speranță oarbă. Dar drama va exploda atunci când eroul tragediei își va regăsi propriul suflet, când mintea lui va putea să repună în mișcare mecanismul propriei existențe și nu a altuia. În diferite tonalități protagonistul și-a demonstrat măiestria în arta reprezentării și a recitării de roluri, intelectul lui fiind apt să domine jocul perpetuu al măștilor. Forța lui intelectuală nu este niciodată lipsită de patetism, de capacitatea de a îndura suferința, demonstrând aptitudinea omului de a fi jertfă și răzbunător, în atât de variatele manifestări ale personalității sale. S-a putut vorbi despre un paralelism cu haloul fosforescent în care este învăluită cea mai tulburătoare dintre creațiile tulburătorului William

Shakespeare, neconținutul neliniștit, Hamlet. Mai sofist decât personajul shakespeareian, Henric este conștient de mascarada perpetuă, de jocul actorilor angajați să-i secondeze nebunia istorică. Pentru mascarada continuă a vieții, oamenii sunt, în realitate, paiațele involuntare, marionete mânuite aleatoriu de un destin ironic totdeauna. Henric nu mai vrea să accepte introducerea de noi valențe și noi personaje în mascarada nebuniei în care a trăit, în arcul cronologic existențial, de la inițială mascaradă strălucitoare a carnavalului care l-a scufundat în abisul atemporal al istoriei. În melodramaticul final, acela care nu mai poate accepta intromixtiunea altora în lumea sa de fantasmă pe care le privește acum lucid, va ucide pe rivalul care încorporează o amintire a trecutului pe care el nu o mai poate accepta ca existență reală. Moralitatea modernă a acestei tragedii baroce, expresioniste chiar, a putut să fie interpretată și ca un îndemn de a se întreprinde o lectură „cu cheie” a tragediei în care ar exista aluzii politice la starea de lucruri a Italiei contemporane oprimată de fascism, acceptat doar formal de către intelectualii între care se afla și Luigi Pirandello. Declarația protagonistului tragediei că viața este o farsă organizată de către un nebun care crede că este rege, și o farsă nebunească, *una pazzia*, care costă foarte mulți bani, ar fi o aluzie la ducele dominator, Benito Mussolini. Dar nu această pseudointerpretare ar acorda un plus de interes tragediei al cărui protagonist este în realitate *omul singur*, fiecare făptură umană aflându-se în fața altelei în ipostaza unui ins care bate la o poartă ce nu se va deschide niciodată, pentru a fi primit într-un alt univers interior. Fiecare ins își are nucleul iradiant, impenetrabil. Universurile umane nu sunt interșanjabile, fiecare își este conform numai sie însuși.

În *Enrico IV* exista o vastă respirație dramatică, o desfășurare de energii în starea potențială și în dimensiuni ample. Există un sens al profunzimilor în comportamentul personajelor, al mișcării în spații deschise, chiar atunci când se plonjează în adâncimea sufletelor pentru a afla răspunsuri la întrebări primordiale. Iar dintre ele se ridică steaua polară a pirandellismului, răspunsul relativ la existența fiecăruia care nu este, nu poate fi, decât propriul edificiu, propria construcție pe care o ridică fiecare, propriul arhitect al creației vieții pe care fiecare și-o făurește.

Henric al IV-lea, personajul pirandellian prin excelență, a putut descoperi, cu valoare de simbol pentru fiecare alt reprezentant al

genului uman, că întreaga viață este un imens fluviu pe ale cărui ape curg fără încetare toate iluziile și aparențele necorespunzătoare aspirațiilor umane. Supusă întâmplărilor care nu pot fi prevăzute, viața nu este nicio împlinire, nicio răsplătire a suferințelor și idealurilor omului. De aceea protagonistul poate oferi soluția retragerii din fluxul aparențelor într-o existență deja stabilită, închiderea în dimensiunile unui personaj preexistent, fixat într-o atitudine cunoscută, fără evoluție, fără a se afla sub semnul aleatorului. Dar fixarea aceasta, statuia de cristal la țarmurile fluviului existențial, nu este posibilă. Viața nu poate îngheța stabil în forma determinată. Și valorile ei impetuoase pot dărâma orice castel ridicat de fantazia omului care încearcă să evadeze din istoria zilelor sale. Și impetuoșitatea undelor vieții îl pot duce cu ea pe cel care a încercat să nu mai trăiască, îl desprinde din ganga de argilă în care se afla fixat, îl reumanizează, îi sfărâmă masca aparențelor, îl face să părăsească rolul pe care îl interpretase în solitudinea sa de dincolo de oameni, îl face să re trăiască intens, în plenitudinea sentimentelor și presiunilor sale care pot să ajungă până la înfăptuirea crimei generată de voința răzbunării. Protagonistul, ca și în toate celelalte drame ale scriitorului, va fi condamnat să redevină o mască, după încercarea de a fi fost un om integral, într-o societate în care nu poate exista decât convenția și ficțiunea interpretării unui rol, singura apărare posibilă a unui om pur. Conștiința rănită profund a unui astfel de om nu poate evada din cercul aparențelor, din închisoarea convențiilor, din care evadarea nu poate fi posibilă decât prin alegerea deliberată a nebuniei, singura posibilitate de a afla adevărul, de a-l declara fără ca el să fie condiția eliberatoare și pentru ceilalți.

De Castris a putut să-i denumească pe Henric al IV-lea drept cel mai disperat, cel mai tragic dintre personajele lui Luigi Pirandello, exponentul unei vieți care nu a putut să fie trăită, exponentul cel mai clar al orientării teatrului dramaturgului, cu totul departe de cerebralism și formule estetice abstracte. Nimeni ca acest personaj, dintre sutele create de autor, și nu numai în drame ci și în narațiunile sale, nu a avut mai plină, dispoziția interpretării unui rol, într-adevăr excepțional, al zbuciumului îndelung al celui care nu se poate realiza, dincolo de aparențe și de măști. În căutarea adevărului el își pierde toate iluziile, constatând prăpastia care există între visul elevat al conștiinței omului și sumbra înfățișare a realității. El ajunge

să cunoască adevărul doar pentru a reveni la nebunia care îl izolează în castelul imaginației sale salvatoare de răul celorlalți. El, nebunul, ajunge să fie judecătorul inflexibil al oamenilor normali și îi silește să interpreteze roluri dictate de ironia lui biciuitoare față de aceia care i-au împiedicat desfășurarea firului vieții sale, însetat de trăire, de ideal și de adevăr. Cei „normali” veniți să-i vindece pe „împăratu111 izolat în turnurile nebuniei, îl exasperează cu meschinăria atitudinilor lor interesate, și „nebunu111 va ucide și pentru a se răzbuna și pentru a putea din nou purta masca demenței care îi acorda impunitatea și izolarea disperării sale de a nu mai putea niciodată trăi în dimensiunile realității.

Eterna iluzie a aparențelor și a măștii și-a aflat în *Enrico IV*, cea mai „teatrală” reprezentare și într-adevăr numai un mare actor poate să-și îngăduie interpretarea unui rol complex comparabil doar cu Hamlet. Niciodată arta teatrală a lui Pirandello nu a cunoscut o asemenea intensitate scenică de concentrare tensională în jurul unui personaj, într-adevăr emblematic pentru întreaga dimeasiune a teatrului modern.

Realismul magic, care nu este o descoperire a romanului hispanoamerican ci a literaturii italiene, își afla formula estetică în afirmațiile lui Massimo Bontempelli și, poate, și într-o tragedie ca *Enrico IV* în care simbolul este prevalent, cu funcția de intermediar dintre realitatea secretă și aparența măștii. Personajul și masca, viața și forma, își află noile dimensiuni, de valoare universală, în *Enrico IV*, în protagonistul conștiinței de a suferi, știind că nu există o unitate reală, ci numai repetarea de serie a aparențelor pe care le pot accepta, convențional, toți ceilalți componenți ai cercului social în care viața individului trebuie să se desfășoare. Numai în posibilitatea de a se putea vedea trăind în fixarea iluziei, se află mântuirea de amărăciunea existențială. Numai o asemenea fixare, dincolo de axele timpului și spațiului poate acorda sensul definitivului. În acest carnaval inițial care este simbolul mascaradei generale în care se manifesta omenirea, simulatoare a unor sentimente și pasiuni inexistente, se află primul mobil al lungului lanț cauzal, al durerii și compasiunii care se poate încerca față de vicisitudinile și tribulațiile omului modern, ieșit din cataclismul primei conflagrații mondiale. În concentrarea de conflicte dramatice care se află în nucleul personajului central, în alternarea atât de savant gradată, între nebunie și inteligența „lucrurilor11, se

află cheia teatrului pirandellian, tonalitatea atât de fin nuanțată a jocului impus de bipolaritatea viață-formă, impusă până la cazul limită în care nu se mai poate distinge hotarul dintre iluzie și realitate: „... *sempre, eternamente, immutabilmente una maschera di umiltà, un prigioniero volontario della sua crudele intelligenza, un fuggitivo che ha dovuto arrestare per sempre la sua fuga. In quella impeissibilità di gelo egli deve supportare il terrore del suo tragico equivoco e annullare l'urlo drrendo della sua disperazione e della sua solitudine senza conforto. Il suo vivere e un morire continuo*”. 44 Disperata realitate cu ambiguitate și conflict cu iluzia nebuniei suferite și apoi impuse, trăirea în exterior, dialog între măști, sunt tot atâtea aspecte ale unei polisemantice interpretări a paradoxelor pe care le poate oferi complexitatea psihologică a omului modern.

Fiorul neliniștii, angoasa existențială, constă și în imposibilitatea ființei umane de a putea evita aleatoriul, de a-și putea controla, fără de spaime, curgerea vieții.

Salvarea de precipitare definitivă în prăpăstiile anulării este ficțiunea continuă, chiar atunci când există conștiința integrală despre realitate și adevăr, atunci când este prada fără de posibilitatea mântuirii în zonele relativității și ale demultiplicării realității descompuse în multiple nuclee care își transmit iradiații continui, efluvii de spiritualitate neconvergente. În discontinuitate, în pulverizarea propriei psihologii, în pierderea identității se înscrie întreaga dramaturgie pirandelliană, culminând în *Enrico IV*. Rătăcit în labirinturi infernale, personajul se afla în căutarea formei care să-i poată reda umanității, după sfârâmarea măștii care-l putuse condamna la solitudine, la încarcerarea separatoare de semenii săi. El rătăcise pe cărările pierdute, sub astrul negru al disperării, însetat de absolutul spiritual către care îl îndemna nobila caracteristică a omului.

În gradele „nebuniei” personajului pirandellian există o armonie perfectă de la prima treaptă a extravaganțelor tânărului doritor de a se afirma în lume prin gesturi neconformiste și neconvenționale. O altă treaptă este a nebuniei1 reale, generată de lovitura la cap pe care a suferit-o prin căderea de pe cal și fixarea lui în rama portretului personajului istoric. Treapta care urmează este a nebuniei conștiente, după o redobândire, (ascunsă față de ceilalți), a rațiunii pierdute. Iar ultima treaptă a acestei scări iraționale este a nebuniei acceptate deliberat, conștient, după înfăptuirea actului de răzbunare împotriva

aceluia care fusese primul mobil al seriei înlănțuitoare a personajului aflat pradă întâmplării care nu se poate controla rațional. Personajul este un perfect cunoscător al posibilităților pe care le poate oferi acest joc alternant între realitate și aparențe. Există însă implicit în comportamentul protagonistului conștiința jocului prezent și în dialogul extrem de subtil prin aluziile în care converg elementele de realitate și imaginație fictivă. Protagonistul este singurul apt să-și toarne în tipare proprii, și nu ale altora, fluiditatea plasmei de care dispune psihologia sa. Numai el poate să-și distrugă propriul tipar, forma pe care și-a impus-o și pe care ceilalți, cu toate încercările, nu au puterea de a o sfărâma. Numai propria revoltă poate smulge masca, atunci când el, protagonistul, refuză susținerea, mai departe, a rolului impus. În *Enrico IV* spectatorul sau cititorul se află în fața jocului răsfrânt în infinite oglinzi care își reiau și își repetă imaginile, portretizând în rame deschise reprezentanți ai fluidității formelor transparente.

În *Enrico IV*, tragedie simbolică a omului modern și a universalei neliniști existențiale, Pirandello demonstrează cu strălucire intelectuală, tulburătorul său adevăr.

P revocând o „bătălie¹⁴ comparabilă *eu le combat d'Hernani* a fost reprezentată pentru prima oară, *Sei personaggi încerca d'autore* (*Șase personaje în căutare de autor*), la Teatrul Valle din Roma, într-o neuitată seară din mai 1921.

Au alternat fluierăturile cu aplauzele, vehemența strigătelor de protest cu exclamațiile de aprobare nu mai puțin înflăcărate, discuțiile prelungite mult după spectacol pe străzile animate ale Cetății Eterne. Ele s-au prelungit, contradictorii, și în paginile ziarelor sau ale periodicelor literare cu aceleași pendulări de opinii.

Sei personaggi încerca d'autore, reprezentativă pentru formula de *teatru în teatru*, are într-adevăr semnificația unei noi estetici și tehnici a teatrului, a unei noi poetici, încercând transformarea artei spectacolului, încercând să creeze o reprezentare deosebită față de cele anterioare, utilizând noi metodologii, dintre care principală apare analiza conflictuală exprimată într-un limbaj critic apt să releve transfigurarea conștiință și ficțiunea acceptată. Există în formula *teatrului în teatru*, trasată de către autor însuși în prefață, schema unei drame care se află în stare potențială în realitatea fiecăruia, trăită structural, dar care trebuie să fie revelată și celorlalți prin actul

colectiv al reprezentării.

Luigi Pirandello scria în prefață: „*Odio l'arte simbolica, în cui la rappresentazione pierde ogni suo momento spontaneo per diventar macchina, allegoria; sforzo vano e malinteso, perche il solo fatto di dar senso <allegorico a una rappresentazione dà a vedere chiaramente che già si tien questo in conto di favola che non ha per se stessa alcuna verità ne fantastica ne affettiva, e che è fatta per la dimostrazione di una qualunque verità morale...*” 45. Și mai departe putea să afirme că imanentul conflict între mișcarea vitală și formă este „condiția inexorabilă nu numai a ordinii spirituale, ci și a celei naturale¹⁴. Dedublarea estetică se înfățișează, în ipoteza autorului, între realitatea celor care trăiesc o dramă existențială și în necesitatea transformării ei în artă și în ficțiunea, singura cale pentru a primi o încărcătură de mesaj spiritual către alții.

Cele șase personaje care își caută autorul alcătuiesc o familie care încearcă să devină o realitate, în primul rând pentru ea însăși. Un *pater familias*, cu atitudine care aspiră spre moralitate și cu mama, „*una povera e umile donna*”, au un fiu. Moralistul părinte nu-și înțelege soția și crezând că este îndrăgostită de un funcționar al său, îi lasă pe cei doi să plece și să creeze o altă familie cu alți trei noi copii. Târziu, dorind să evadeze din solitudinea în care se condamnase, încearcă să-și refacă familia recompusă din monade separate, cu psihologii și experiențe de viață diferite. Neputând afla facultatea participării unora față de alții, se prezintă în fața unei companii teatrale care făcea repetiții cu drama lui Pirandello, *Îl giuoco delle parti*, pentru a oferi regizorului și actorilor schema unei comedii *da fare*, drama lorexistențială, pentru a fi înțeleasă și reprezentată de către regizor și actori. Dar actorii nu pot să reproducă realitatea imaginilor pe care le prezintă în fața lor personajele care își caută autorul. De altfel personajele în reevocarea cazurilor lor existențiale, nu izbutesc să se obiectiveze, retrăiesc cu pasiunea intensă a realității evenimentele trecute. Imaginea intră astfel în conflict cu realitatea, există, ca totdeauna puternicul contrast între interiorul psihologiei umane și proiectarea sa spre exterior. Individul nu este apt să se exprime față de alții, dialogul nu este posibil, relațiile se izbesc de zidul despărțitor al convențiilor sociale, al formelor acceptate, al unei moralități severe, care nu poate accepta eroarea „nici slăbiciunea umană și deci nu poate oferi posibilitatea mântuirii către care aspiră toți cei care au greșit.

Dar cea mai profundă contradicție se afla în imposibilitatea de a reda o imagine realității care se înfățișează într-o formă fixată imutabil și într-adevăr, între personajele care se prezintă pentru a afla viața artei prin oglindirea realității lor existențiale și actorii care sunt reprezentanții ficțiunii, conflictul este de nedepășit. Există interferențe între undele realității și ficțiunii dar nu convergențe. Sinceritatea realității personajelor nu poate fi redată de imitația artificială a actorilor care nu pot trăi integral experiența care nu le aparțin.

Pentru George Călinescu *Sei personaggi încerca d'autore* era o piesă de o claritate dezolantă: „E tragedia creației estetice în luptă cu materialul extern⁴⁴. Pagina lui Călinescu, italianistul nu încă de ajuns de cunoscut, este remarcabilă:

„Din adâncimile inconștientului răsare o fantasmă instabilă și ademenitoare. Ea se vrea în chip tiranic expulzată, realizată. Trebuie însă fixată într-o formă în care nu se poate recunoaște. Fantasma nestatornică e strivită de greutatea hainei. Șase ființe s-au lămurit zi de zi în fantezia artistului legate indisolubil printr-un nex dramatic... Fantasmele se prezintă conștiinței dramatice a autorului și în fața unui eventual personaj artistic, dublă poartă spre lumea obiectivă. Aci începe drama. Nu este vorba de un conflict între două păreri ci între două energii sau mai bine zis necesități. Necesitatea minții creatoare de a se descărca de fantasmă, de *incubo*, patima nebună a personajelor de a trăi care crește pe măsură ce drama se dezvăluie, și nevoia tiranică a actorilor și a publicului de a percepe anecdota întrevăzută, dându-i o formă logică, inteligibilă. Căci alături de antagonismul de pe scenă se naște un nou conflict între spectatorul solidar cu actorii și cele șase personaje...⁴⁴ 46

În căutarea autorului, cele șase personaje doresc să fie fixat rolul lor într-o formă de discurs care să nu fie mutabilă și transformabilă, pentru a-și afla o împlinire în care să nu mai rătăcească pendulând într-un univers instabil. Actorii însă nu vor fi în stare cu „meseria⁴⁴ lor să reprezinte o realitate integrală, care să înfățișeze o complexitate de situații inaptă să intre în scheme prestabilite. A reprezenta întreaga, dramatica realitate a vieții prin ficțiunea spectacolului nu este posibil. Iată cum se poate înțelege atunci exclamația finală a regizorului care, în fond, reprezintă pe autor și caz e nu *mai* poate îndura alternanța dialogică a contradicțiilor care se opun, a unor personaje care se sfâșie alternativ: „*Finzione, realtà!*

Andate al diavolo tutti quanti! Luce! Luce! Luce! „47 Lumina cerută de regizorul-autor este o invocare a întoarcerii către reguli prestabilite. Mișcându-se în spații care nu sunt ale realității trăite de personajele care se oferă interpretării, actorii, maeștrii ficțiunii, nu pot oferi echivalențele care ar satisface aspirațiile devenirii lor în cristalizarea artei. Nu se poate elimina tragicul vieții în reprezentarea ficțiunii. „Căutarea autorului” este echivalentă cu căutarea expresiei, a formei artei verbului care ar putea să ilumineze labirintul în care rătăcesc cele șase personaje. Clarificarea și conturarea profilului lor de umbre le-ar aduce însă pierderea idealității contradictorii și schițarea lor de tragice contururi, prin reprezentarea, potrivit unor norme prestabilite, în arta ficțiunii teatrale care nu poate oferi o viziune integratoare.

În îndepărtarea de realitate care este ficțiunea reprezentării de artă stă contradicția dintre actori și personajele care își caută autorul și care vor să-și poarte până la ultima limită povara lor existențială, neadmițând să devină doar imagini reproduse, transfigurat, pe scena convențională și nu a vieții, ci a spectacolului acceptat ca intermediar între mască și chipul real. Personajele pot reprezenta materia artei totdeauna deformabilă sub forța care poate să mlădieze plasma structurii. Autorul nu poate totdeauna să scrie textul, integral respectat de personajele care îi transcend dimensiunile impuse de norme și canoane prestabilite. Nu există definitivul în artă și se poate încă o dată vorbi despre *tragedia dell'incompiuto*, despre drama nedesăvârșirii, despre apologia condițiilor extreme ale unei arte care încearcă să propună un orizont deschis și nu unul de așteptare. Imposibilitatea de a consuma definitiv arderea care nu mistuie integral substanța. Nimeni nu cunoaște în străfunduri creatura umană ci numai ceea ce fiecare încearcă să arate despre sine, crede că se înfățișează sesizabil celorlalți, cel care refuză să se recunoască în imaginea pe care ceilalți și-au creat-o despre el. Personajele se află și în raportul contradictoriu de imposibilitate a comunicării, fiecare construindu-și ganga în care se închide, propriul univers, în care nimeni nu poate pătrunde. Nu există convergență senzorială, nu există sfere concentrice. Dintre cele șase personaje în căutare de autor, emerge tatăl cu un puternic sentiment de culpă, oscilând între energia dezlănțuită și slăbiciunea sentimentală, căutând totdeauna, fără a putea-o atinge, explicarea rațională a lucrurilor. El este și un participant care simte impactul violent al realității, un singuratic care

nu a putut însă uita datoria față de nucleul său familial. Nu se poate elibera de o asemenea fixitate a amintirii, de așteptarea unui deznodământ care ar putea să-i ofere împlinirea, posibilitatea de a trăi drama care i se refuză. Relativitatea pirandelliană își afla exponentul cel mai clar în figura tatălui care poate exclama tulburător: *„Abbiamo tutti dentro un mondo di cose; ciascuno un mondo di cose! E come possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per se dal mondo.com egli / ha dentro?...”* 48 Mama este o figură convențională, fără posibilitatea de a depăși forma fixă a unei maternități coborâtă spre instinctualism, inaptă să înțeleagă frământările aceluia care îi fusese soț. Este mai mult o aparență (de altfel indicațiile regizorale o drapează totdeauna în văluri de doliu), o primordială creatură care nu-și poate exprima neliniștea, izolată într-o apropiere de pământul și originile primitive ale omului, mai mult un personaj mut, fără facultatea unei caracteristici feminine. De altfel psihologia ei va fi pecetluită definitiv printr-o afirmație a personajului care îl reprezintă pe tată: *„nu este o femeie, este o mamă...”*. Inteligența ei nu este strălucitoare, nici aptă să treacă dincolo de bariere convenționale. În contrast total cu mama este fiica (vitregă), pentru tată (chiar existase între cele două personaje o posibilitate de incest), dinamică, dezlănțuită, împotriva convenționalului și mai ales împotriva „scârboaselor” complicații intelectuale. Nivelele planurilor conflictuale alternează sub semnul imposibilității de a comunica, în imposibilitatea ca *personajele* să fie înțelese de regizorul-autor ca *persoane*.

Dar cele două planuri divergente nu sunt dincolo de dimensiuni incompreensibile, într-o parafrază metaforică. Drama este a *„comediei de construit”* dar care nu se poate edifica prin soluționarea conflictelor în viziunea de a trăi și de a se vedea trăind.

În cea mai pirandelliană operă a dramaturgiei autorului italian există și cea mai intensă participare subiectivă a creatorului, în acest caz estetic, un adevărat demiurg. El poate proiecta pe scena echivalentă cu spațiul psihologic nu numai destinul unor creaturi de artă ci și propria sa conștiință și nu numai de autor.

În același timp, există încă o dată repetată afirmația specific pirandelliană relativă la imposibilitatea artei spectacolului de a reprezenta integral viața multiformă. Toate cele șase personaje în

căutarea autorului afirmă această imposibilitate, acuzând pe creatorii spectacolului de lipsă de încredere, de lipsa de responsabilitate intelectuală, de scepticism față de posibilitatea de a reprezenta un alt timp decât al trăirii, falsificând realitatea, simulând-o în reprezentare.

Spațiul problematic în care sunt proiectate personajele neconturate încă de artă, este un spațiu deschis, al unei crize continui de conștiință și de permanentă alienare. În spațiul real al unei scene pe care actorii repetă o piesă, se determină un spațiu metafizic în care orice tragedie este posibilă ca și orice altă evoluție a personajelor aflate încă în stare larvară. E un spațiu, acesta, al purității, al necontaminării.

Într-adevăr *Sei personaggi încerca d'autore* poate fi considerată sinteza dramaturgiei pirandelliene și opera în care există toate trăsăturile teatrului contemporan, oricare ar fi reprezentanții săi. Brecht însuși își poate afla precursorul în caracterul „epic” al teatrului său, ca și celelalte teme atât de frecvente ale înstrăinării, ale crizei de identitate, neliniștii profunde și solitudinii care nu este creatoare, a omului modern. S-ar putea vorbi și de o latură onirică a psihologiei personajelor lui Pirandello, de poezie a unui vis până la urmă imposibil. Există un puternic flux spiritual care circulă între autor și personaje, într-o activitate intensă dar nedesăvârșită, de creație alternativă și reciprocă. Fantasme, umbre ale propriilor visuri despre lume și ceilalți, fiecare personaj este dimensionat de un altul, participând la viața socială, limitat de convențiile ei constrângătoare. Dar mai intensă decât toate este tensiunea dramatică a celui care nu poate fi înțeles în demultiplicarea proteică a personalității sale. Este drama creatorului de artă care nu-și poate vedea realizat și transmis către oameni mesajul său umanist. Denunțând iluzia spectacolului teatral în care actorii nu sunt participanți integrali, autorul își exprimă implicit deziluzia în posibilitatea artei de a fixa viața în forme care să poată fi transmise și recepționate integral. În glasul personajelor se însumează toată năzuința autorului de a convinge lumea de valoarea spirituală a artei, suprema justificare a omului în universul aflat în eternă mișcare și metamorfoză. Adevărul personajelor este al realității iar jocul actorilor nu-l poate reda integral. Viața este superioară în complexitatea ei oricărei încercări de reprezentare prin mijloacele artei. Transformarea prin imagini nu redă figura aceluia care se oglindește. Paradoxurile dramei care poate să fie considerată și o

pledoarie pentru propria creație, nu pot să nu fie acceptate, fiind profund sincere în enunțarea lor care semnifică și un lucid avertisment împotriva alienării umane.

Psihanaliștii ar putea analiza până la ultima treaptă a introspecției drama neînțelegerii și incomunicabilității, a dezagregării unei familii convenționale, aflată în contradicție perpetuă, în raporturi de dispreț și de neîncredere. Protagonistul personajelor, Tatăl care clamează faptul de a fi mai real decât oricine altul, în dispută cu directorul de scenă, demonstrează existența sa pe alte planuri, cu un alt mod de expunere, multiform, aspirând să nu fie pietrificat în imaginea pe care o reprezintă actorul chemat să-i încorporeze. Nimeni nu poate trăi, imobilizat, înghețat, în afara unui spațiu și timp care nu este transcendental. Nimeni nu este înfăptuitorul unei singure fapte pe arcuul său existențial, și arta are finalitatea eternizării clipei care este mobilă.

În interpretarea dramei în care Benedetto Groce constata existente numai tonalități demne mai degrabă „de o farsă decât de o tragedie”⁴¹, s-a oferit și posibilitatea unei realizări de teatru *bântuit* de spectre, de teatru al fantomelor evocate ca la o întâlnire de spiritism, deși Pirandello avertizase foarte hotărât că personajele sale, cu albe chipuri fantomatice, nu trebuie să apară ca *fantasme* ci ca *realități create*. În dimensiunile spațiale ale scenei se înscrie spațiul mental al interpreților, dar și al spectatorilor care nu resping ficțiunea reprezentării prin imagini a unei realități multiforme.

„Devenirea”⁴¹ personajelor care are loc în fața spectatorilor propune o nouă formulă teatrală, o nouă metodologie, o nouă viziune a dramaturgiei, voința de reînnoire. Celebritatea lui Pirandello se datorează acestei drame semnificative pentru întreaga artă a spectacolului. Concluzia este dezolantă pentru valoarea artei: orice reprezentare nu înseamnă redarea realității ci trădarea ei prin interpretare. Orice interpret, mai ales dacă este un mare talent, reface el, în fiecare seară a spectacolului, opera de artă, oferind o proprie interpretare, de multe ori îndepărtată de viziunea și intenția creatorului. Nimeni nu poate evada din propriul eu, pentru a-l înfățișa pe altul. Nu pot fi cunoscuți alții în afară de propria persoană.

În această dramă în care există în germene toată orientarea teatrului modern, dar și tragedia permanentă a contrastului spirit-materie, personajele clamează patetic aspirația devenirii lor, a

luminii în care să fie încorporați, pentru a putea fi înțeleși. Viața, viața adevărată a propriului cu care se cunoaște, care nu poate fi mințit, intră în contrast, odată mai mult, cu masca formală care trebuie să fie adaptată pentru a putea supraviețui în închiderea convențiilor. Sufletul este adevărul iar masca este ficțiunea, adoptată. Moralitatea dramei este de a încerca reabilitarea adevărului împotriva fiețiunii și aparenței, într-un sens de participare al creatorului la neliniștea omului circumscris de solitudine.

Interesantă această dramă care a devenit „pietra di paragone (piatra de comparație), pentru orice metodologie și inovație teatrală, și pentru procesul transfigurării artistice, al realizării entității spirituale, de către un autor neliniștit de transmutarea frământărilor psihologice ale omului emblematic, a conflictului chiar dintre autor și personajele care își cer și luptă pentru dreptul de a avea propria lor viață, a contradicției dintre moralitatea voită de societate și adevărata natură umană. Trăirea aceasta a personajelor, refuzate inițial de către autor, este reală, ele izbutind să se detașeze de creatorul lor pentru existență în libertate. Afirmția este făcută de însuși Pirandello în prefața care subliniază și această luptă intensă dată de autor cu creaturile sale de artă: „... sono dunque già divenuti di per se stessi, in questa lotta che han dovuto sostenere con me per la loro vita, personaggi drammatici, personaggi che possono da soli muoversi e parlare”. 49 Metafora dramei este deci și a autorului, el însuși transformat în personaj, în forma destinată să devină arta care să reliefeze permanența spiritualității și voinței sale de a comunica.

Drama se află în fiecare dintre personaje și în primul rând în creatorul lor, nerăbdători fiind de a se reprezenta, prin imagini demultiplicate, în fața celorlalți. Confesiunea lor vrea să fie definitivă, în reprezentarea omului integral care suferă arătându-se fără vălurile aparențelor, încercând să mărturisească totul despre sine. Fantazia, declarată în prefață de către Pirandello drept sclavă aflată în serviciul artei sale, se reînnoiește mereu prezentând metafore și simboluri în cucerirea unor noi zone ale incognoscibilului despre om și natura umană. În fantazia invocată a autorului personajele se prezintă pentru a fi create și transmise lumii cu toată încărcătura lor metaforică, cu simbolurile care reprezintă creația în luptă cu materia din care se plăsmuiește arta. Antagonismul se reînnoiește la fiecare nouă lectură, la fiecare reprezentare, ca o nouă afirmare a tezei estetice care

subliniază relativitatea operei create față de curgerea existențială și polimorfia ei. Tragedia nu este filosofică în dramatica încercare pe care o semnifică orice operă de artă în dimensiunea proprie fiecărui creator. Suflul lui demiurgic dă viață personajului și dramei sale, după un propriu comandament estetic, nedivizibil cu alții. Încă odată se exprimă astfel imposibilitatea de a transcende dincolo de hotarele proprii lumi, proprii ideologii și falimentul încercării de a pătrunde în lumea și viața celorlalți. În jocul oglinzilor se urmăresc imaginile devenirii personajelor în încercarea lor de a realiza reprezentarea dramei care le-a covârșit existența, în imposibilitatea relației de comunicare, de depășire a limitelor care închid zona proprii psihologii și facultăți de cunoaștere. Această metafizică incomunicabilitate nu îngăduie escaladarea zidurilor invizibile care separă personajele reprezentante ale oamenilor eterogeni în psihologia lor și în limbajul care nu poate exprima solidaritatea și afinitatea, străbaterea punților de legătură, Viața refuzată personajelor își are bivalența în încercarea de a dobândi forma existențială și imposibilitatea comunicării. Tehnica, poetica teatrală a zilelor prezente, își are sorgintea incontestabilă în *Sei personaggi* încerca *d'autore*, în care se însumează, simfonic, toate vicisitudinile devenirii omului-personaj. Diferențierea umană nu se exprimă într-un haos al gândirii, ci în drama structurală a incomunicabilității și a imposibilității adoptării tiparului comun al condiției umane care se manifestă variat în imaginile pe care le generează impactul ei cu realitatea existențială, în care suferința unuia poate fi obiectul satisfacției altuia, în care nu există nicio măsură, nicio dimensiune unitară ori convergentă. Orice narațiune despre un fapt întâmplat, semnifică o prezentare într-o perspectivă diversă, fiecare își are propria durere care nu se poate împărtăși.

Există bivalența, cu mare artă redată, alternanța dramei trăite și narată de personaje (deci realitatea) și drama în perspectiva reprezentării, în ficțiunea care trebuie să fie echivalentă cu viața. (Sontrastul, personajactor, realitate-ficțiune, este o permanență, a piesei în care părțile nu pot alcătui un tot, în care există și o altă constantă a golului incolmabil sau a zidului despărțitor dar și a aspirației neliniștite de a se dobândi o formă, o altă formă a unei existențe perene și pe care o poate acorda numai arta. Semnificarea, realizarea este postulatul piesei ale cărei personaje clamează disperat

voința lor de a-și afla reprezentarea, de a căpăta dreptul la viață. Ele nu pot accepta relativitatea pe care le-o acorda „sclava” autorului dramei, fantezia. Existența lor va rămâne pentru totdeauna frământată de contradicții și sfâșieri, neputându-și afla realizarea în formele pe care le cer, potențialul lor creator venind din regatul fără dimensiuni certe al fanteziei, dincolo de spațiu și de timp, vor rămâne pentru totdeauna exilate în acea zonă a golului absolut. Nu se pot resemna în actul nerealizării lor, în respingerea din semnificații, în singurătatea din care au încercat să evadeze. Sensul primordial al dramei lasă deschis drumul către adevăr și către răspunsurile la întrebări fundamentale care nu pot fi date unitar și univoc, existând doar vibrația interioară, propria imagine a universului răsfrânt în oglinda fiecărui om. Psihanaliștii ar putea releva în aceste imagini ale unor situații și evenimente narate de personajele care își caută autorul, un complex oedipian, cu relațiile determinante ale comportamentului lor, cu tema incestului, neîndeplinit, cu dinamica rolurilor pe care le joacă personajele care fiecare își consideră singurul său adevăr demn de a fi revelat celorlalți, și ei, de altfel, afirmatori ai propriului lor adevăr. Cunoscători ai propriului lor adevăr ei nu pot admite un altul și în cercul lor nu pot pătrunde actorii, aceia care prin interpretare nu ar putea reda integral subiectivitatea fiecărui adevăr și al dramei care îi pietrifică în structuri imutabile.

În prefață, Pirandello putuse să afirme că în reala reprezentare tensiunea dramatică a conflictelor dintre personaje ar fi dispărut și ajungea la concluzia că sunt „creaturi¹⁴ mai vii decât acelea care respiră, personajele de reprezentat aflate în relație dialectică cu aparențele și cu propria realitate și a celorlalți. Nu există o concluzie a dramei care presupunea o temă tragică tradițională ca a incestului, nerezolvată printr-un postulat moral, ci rămâne constanța formei care se repropune mereu, în încercarea, mereu reînnoită, a unei continui experimentări a unei întoarceri continue la punctele originare. Tema personajelor în căutarea autorului preexistase și în narațiunile autorului dar numai aici, în piesa de teatru, ele re trăiesc, cu intensitate pasională, toată drama devenirii lor. Numai pe scenă, sub reflectoarele crudei lumini a rampei își sfâșie sufletele în prada nemiloaselor confesiuni, revoltându-se împotriva obiectivității acelor care nu pot fi participanți la profundele lor chinuri care nu mai sunt doar interioare, ci ajung să fie lungi și torturante mărturisiri în fața celorlalți. Revolta

lor este dărâmbitoare de filistinism burghez dar și de reguli convenționale ale artei spectacolului. Nu se poate respinge fascinația pe care o exercită încă o astfel de reprezentare de spectacol al unor umbre în devenire, al unor fantasma care vor să se materializeze în fața spectatorilor încă uimiți de noutatea propunerii estetice a teatrului pirandellian. Este clar că se poate face afirmația că Pirandello putea să se apropie, (în mod cert fără să cunoască), de metoda psihanalizei lui Freud în orientarea paralelă de golire a conținutului tradițional al sistemului de gândire generat de convențiile sociale, în aria relativismului psihologic și-a demultiplicării persoanei umane. Există un nexus central pe care se pot adapta măști și atitudini plurale, în analogie cu interpretul care rămâne același, deși rolurile pe care le prezintă în fața spectatorilor sunt tot atâtea noi ipostaze ale altei monade sociale. Problema alienării, a crizei de identitate l-au agitat continuu pe Pirandello care se îndreaptă ferm către țărmurile unei noi psihologii. Adevărurile, (la plural), pot coexista, fiind subiective, generate de trăirea fiecărui individ care le intuiește și le percepe altfel decât un altul. Iar autorul vrea să fie părtaș la fiecare adevăr, la fiecare vis ori aspirație a creaturii sale de artă. Adevărat poate să fie totul cum nimic nu poate fi adevărat, pare să fie afirmația personajelor teatrului pirandellian. Fantazia creatorului făuritor de personaje aflate în conflict și contradicții nu transcende anumite constante impuse de o logică specifică, a unei solidarități cu personajele care până la urmă, ca în *Sei personaggi* pot să aibă o proprie existență, eliberându-se total de forța exercitată de creator asupra lor. El nu mai poate porunci vieții chiar în expresia ei de artă. În raporturile dintre structurile personajului și ale omului reprezentat, există paralelismul orientat de raportul dintre adevăr și ficțiune. Și trebuie utilizat chiar cuvântul desacralizare pentru a înțelege proiectarea psihologiei personajelor scriitorului italian în zonele abisale pe care le sondează psihanaliza.

Desacralizarea, demitizarea privește tocmai tradiționalitatea acumulată din timpuri revoluate asupra organicității structurilor umane în relația insului cu realitatea și adevărul.

Psihologismul pirandellian nu este orientat sistemic de ignorata metodologie a psihanalizei. Există analogii și intuiții doar, din partea unui mare creator de artă care, ca nimeni altul până la el, a folosit fantazia cu lentilele sale de cristal pentru a pătrunde în interiorul abisului ființei umane, demonstrând modernitatea operei sale literare,

actualitatea ei, fascinația pe care o va iradia totdeauna asupra cititorului sau spectatorului atent. „Viața” personajelor este datorită creatorului, fanteziei sale, harului său inconfundabil.

Chiar dacă tragedia rămâne nedesăvârșită, chiar dacă drama personajelor nu se poate înscrie definitiv în sfera de cristal a artei, cu *Sei personaggi încerca d'autore* în care nu există concluzii, nici orizont de perspectivă, drama și neliniștea permanentă a omului se înveșmântă într-o concentrare simbolică care sfârșeamă convenții teatrale existente de secole, în tot atâtea ruine ale formei constrângătoare. Se relevă încă odată formula atât de modernă, caracteristică teatrului lui Pirandello, a conflictului între *a avea forma* și *a fi forma*. Ceea ce *este forma* – s-a putut afirma – este imutabil dincolo de axele spațiului și timpului. Ceea ce *are formă*, în schimb, este ordonat de comandamentul permanentei schimbări și metamorfoze: „*Ogni opera d'arte, ogni personaggio, nato vivo nella mente di un autore, e fissato nella vita per mezzo della parola, sono forma. Un personaggio è statico nella sua forma e non potrà mai subire mutamenti. Tutte le volte che un lettore si troverà di fronte a lui, quel personaggio ripeterà sempre le stesse azioni, le stesse parole, riproporà lo stesso problema e la stessa sofferenza. Un essere umano che ha forma, proprio per questa ragione e per la sua propria natura, sarà costretto ad azioni irripetibili e a cangiarsi da un giorno all'altro...*” 50

În acest compendiu, sinteză lucidă a problematicei pirandelliene care este drama nedesăvârșirii, *Sei personaggi încerca d'autore*, se exprimă încă odată, cu intensitate emoțională iluzia artei care poate fi mai puternică decât viața, simbolul dorinței de libertate, de evadare către alte ceruri.

O altă treaptă a dărmării formelor convenționale ale teatrului o reprezintă *Ciascuno a suo modo* (Fiecare în felul său) în care, ca în *Sei personaggi*, comedia care trebuie creată nu aparține numai autorului, ci și spectatorilor care sunt și ei implicați în actul transformării întâmplării în artă.

Formula estetică a prezentului, *happening*, a teatrului total este propusă de această nouă lucrare de *teatru în teatru*, în care este eliminată îngrădirea dintre interpret și cel care asistă la spectacol, dintre lectura propusă a textului și acceptarea ei de către spectator. În sinteză se propune, cu îndrăzneală, îndepărtarea barierei, ridicată de secole, între scenă și incinta care îi cuprinde pe spectatori.

Tot în această comedie *da fare* în care și spectatorii sunt chemați să devină autori, Pirandello propune o teorie îndrăzneată, ideologic și artistic, relativă la existența a trei planuri în edificiul creației.

El poate declara că există trei planuri ale realității de reprezentat: „... *il primo piano e quello della realtà (o vicenda di vita) trasformată dalvautore în finzione scenica; il secondo piano e quello della finzione scenica che diventa realtà per il pubblico attraverso la scoperta che la commedia e a chiave; il terzo piano e quello della realtà vissuta în prima persona*”. 51 Personajul care trăiește la prima persoană realitatea și este amenințat de ficțiunea reprezentării, este Delia Moreno pentru a cărei dragoste și trădare s-a sinucis un tânăr. Acest eveniment de cronaca *nera* este propus să fie reprezentat pe scenă.

În noua sa piesă subtilitatea dialectică a lui Pirandello, repropunând raportul realitate-aparență, chipmască, își caută interpreții demonstrației acestor raporturi conflictuale nu numai pe scenă ci și între spectatori. Faptul de cronică, de scandal tragic al sinuciderii, este propus pentru reprezentare, în sală aflându-se și protagoniștii evenimentului real. Ei vor reacționa violent împotriva ficțiunii care face ca realitatea să fie transparentă pentru toți cei care cunosc cheia întâmplării. Se învâlmășesc replicile unei dezbateri torențiale, relative la responsabilitatea etică a protagoniștilor cronicii, între interpreții de pe scenă și cei din parter (care în realitate sunt și ei tot actori). Se succed, într-un ritm dinamic replicile, contraargumentele, silogismele, într-o jerbă strălucitoare de jocuri de lumini ale artificiilor și paradoxurilor inteligente. Dezbaterea generală tinde să devină reprezentație teatrală în care se exprimă o moralitate de tip burghez față de critica implicit estetică pe care o aduce reprezentarea evenimentului. Reprezentarea faptului în planul realității care alunecă spre planul ficțiunii nu va putea să fie purtată până la ultimul termen. Mișcarea continuă a planului realității nu se poate desăvârși în fixitatea formei artei, și oglindirea realității nu poate transmite prin ficțiunea scenică, o imagine integrală.

Ritualul și ceremonia reprezentării nu se mai desfășoară după canoane prestabilite, ficțiunea teatrală trece dincolo de incinta consacrată a templului spectacolului, totul fiind în raport dialectic, în continuă mișcare și transformare. În realitatea umană totul se

schimbă, de la idei la sentimente, de la pasiuni la uitare, în timp ce în artă totul se cristalizează în forme structurale care nu pot fi știrbite în esențele lor. Dar viața fluidă poate transcende și mineralizarea artei. Arta teatrală a anilor 1960 își are precursor și model o piesă ca *Ciascuno a suo modo* în care dramaturgul a definit cu claritate deplină două principii: „*che avranno largo impiego nella nuova avanguardia – quello della provocazione e quello del decentramento dell'azione teatrale, che diviene anch'esso fattore di provocazione...*” 52

ea de a treia piesă a trilogiei care alcătuiește diviziunea consubstanțială estetic a *teatrului în teatru* a dramaturgiei pirandelliene este *Questa sera si recita a soggetto* (*În seara aceasta se joacă fără piesă*), reprezentată în premieră la Koenisberg, în ianuarie 1930, iar în Italia, la Torino, în aprilie al aceluiași an. Comedia *a soggetto* în literatura italiană definește spectacolul care se realizează nu pe baza unui text integral scris, ci a unui scenariu. Ea este o moștenitoare directă a faimoasei *commedia dell'arte* dominantă în Italia în secolele al XVI-lea și al XVII-lea ca producție spontană care nu-și cunoaște autorul. Scenariile Commediei dell'arte nu se scriau. Erau notate numai câteva indicații generale, desfășurarea acțiunii fiind lăsată pe seama *improvizației*, a fanteziei creatoare a autorilor. Era de ajuns ca cineva să fixeze câteva puncte de *canovaccio*, de canevas, ale acțiunii, câteva noduri de intrigă, pentru ca acești minunați interpreți ai Commediei dell'arte să improvizeze strălucit. Piesa pe care o reprezentau ei o inventau, o creau pe măsură ce jucau. Ei erau în același timp mimi, acrobați, dansatori, muzicieni, comici și poeți. Se lăsau duși în voia unei imaginații bogate, se adaptau unei verve amețitoare, extravagantei, dibăciei, bunei lor dispoziții-și știau să prindă minunat ocazia, să tragă folos de pe urma oricărei, oricât de neînsemnate situații. Orice putea să le fie motiv de inspirație: momentul, locul, sala, publicul, evenimentul la ordinea zilei. În felul acesta între actorii improvizatori și spectatori se stabilea o legătură, un curent de simpatie, o colaborare din care izvorăa piesa devenită o creație comună, a tuturor, o creație care varia de la spectacol la spectacol, apărând în fiecare seară alta și aducând cu ea toată prospețimea și promptitudinea creației spontane, strălucitoare și efemere născută pe moment și pentru moment. În prima piesă a triadei de teatru în teatru, *Sei personaggi încerca d'autore* comedia era *da fare*, în *Ciascuno a suo modo*, comedia nu se putea reprezenta, din

cauza intensului conflict dintre interpreți și spectatori, *in Questa sera si recita a soggetto*, comedia trebuie să fie *a soggetto* adică să se improvizeze în actul interpretării.

Personajul central al noii comedii este regizorul Hinkuss care își propune, reluând intriga unei nuvele scrise chiar de Pirandello, să construiască un spectacol în fața publicului și el interesat, ca în *Commedia dell'arte* să fie participant la opera comună de artă a spectacolului. El nu vrea să analizeze în fața spectatorilor toată osatura unei reprezentări teatrale, demonstrând cu detalii, critice și teoretice, toate caracteristicile unei arte care trebuie să fie a dirijorului unic, regizorul. Opera unui scriitor nu-i mai aparține după fixarea sa în forma scriiturii. Acela care îi dă o nouă viață este regizorul și viața aceasta este multiformă, variind de la un spectacol la altul. Nu se mai judecă textul, deci nici nu se mai respectă, (cât de actuală este sugestia pentru regizorii prezentului care fiecare oferă o proprie „lectură44 chiar unui text clasic), se judecă numai creația pe care o aduce pe scenă, spectacolul. Unicul responsabil, până la tirania absolută asupra celorlalte elemente ale reprezentării, este doar regizorul. Nimeni nu poate transcende indicațiile sale. El vrea în același timp să demonteze analitic, în părțile sale componente, un spectacol, în fața spectatorilor care sunt chemați să-și dea seama de prepotența unicului responsabil care vrea să transforme pe protagoniștii, pe interpreții spectacolului, în tot atâtea docili executanți ai comandamentelor sale. Spectacolul exemplar pe care vrea să-i pregătească regizorul, (care ar putea fi considerat și un simbol al dictatorului în general), este și al unei lecții de semnificație a artei teatrale, a problematicei esteticii sale. Spectacolul este în realitate un *recital* al regizorului care își reprezintă ideile și teoriile, considerate de el inovatoare, revoluționare în domeniul regiei. El este incontestabil un ambițios în revendicarea pentru sine a responsabilității construirii unui spectacol. El îndrăznește să propună o formulă de teatru cerebral, descărcat de tensiunea emotivă a intrigii și a interpretării. Va exista o „răzbunare44 de artă din partea actorilor care vor izbuti să se revolte împotriva înghețatului intelectualism și să readucă pe scenă freemătul plenar al emoției trăirii integrale a textului de interpretat sau al improvizării ale cărei rădăcini se află în fluxul peren al vieții. Până la urmă în *canevasul* comediei se înserează punctele nodale de comic intens generate de pretențiile absolutiste ale regiei. Și se revarsă și prezența unui lirism

echivalent cu participarea actorilor la partea de interpretat, desprinsă din patimile și sentimentele omului emblematic.

În realitate *in Questa sera și recita a soggetto*, Pirandello ia o poziție critică (explicabilă desigur pentru un autor), împotriva pretențiilor regizorului de a considera textul scris doar un pretext pentru orice improvizație a sa, care se socotește unicul creator al spectacolului, în realitate, un regizor nu trebuie să fie altceva, după concepția de autor a dramaturgului italian, decât un „ilustrator” al textului existent. El nu trebuie să ignore textul care reprezintă voința estetică a creatorului său. El poate, prin reprezentare, să sublinieze finalitatea textului, semnificația sa multiplă, aderența sa la text, dar nu travestirea lui într-un veșmânt neadecvat. Iar actorul trebuie, prin interpretare, să acorde un nou *elan vital* textului, să-i acorde mobilitatea, însușindu-l în fața publicului, relevându-i frumusețile încă secrete, pentru un lector neinițiat. Numai prin interpretarea actorilor, spectacolul poate atinge dimensiunile unui act de creație. Între ei și regizor exista un conflict permanent, atunci când li se refuza condiția interpretării de artă.

Comedia lui Pirandello, ultima componentă a trilogiei de teatru în teatru, poate să fie considerată ca un breviar de estetică, ca o dramă-eseu a problematicei teatrale, ca un compendiu de argumente și opinii, încă atât de actuale, în domeniul artei spectacolului, al raportului între text și reprezentare, între regizori, actori și spectatori. Conflictul acesta polivalent este desigur, ca totdeauna în aria pirandellismului, și între artă și viață, între acțiune și expresie, între stagnare și mișcare. Arta este o creație absolută, acordând facultatea demiurgică omului, în timp ce viața, totdeauna fluidă, nu se poate înscrie într-o zonă a absolutului. Arta prin cristalizarea ei supremă poate dimensiona fluiditatea vieții.

Doar teatrul, care desigur este și el o oglindă, spre deosebire de alte forme expresive ale artei, întovărășește cu fidelitate, curgerea vieții, reprezentarea ei prin forme teatrale, fiind totdeauna activă, în mișcare. Iar actorii, adevărații sacerdoți ai cultului teatral, vor izbuti să-i alunge pe regizorul prepotent, pe acela care încearcă să se substituie adevăratului creator care este totdeauna autorul. Teatrul este elogiat implicit prin marea forță de a reda viața în complexitatea ei, spărgând fixitatea formei care încătușează. În această piesă-eseu se reprezintă toate caracteristicile acestei arte milenare în ipostazele

dramaturgului, regizorului și interpreților, ale căror energii se însumează și converg spre creștea perfecte iluzii a artei care redă viața în esențele ei de cristal. Arta scenică, va putea afirma regizorul spectacolului improvizat în comedia lui Pirandello, freamătă, este palpabilă ca însăși viața. Numai arta scenică poate mișca opera de creație din cristalizarea ei. Ea își află începutul și sfârșitul în originile și încheierea ciclului existențial. În nuvela pirandelliană care oferă punctele de canevae pentru brodarea improvizației în spectacolul propus, se înfățișează atmosfera oprimentă, înăbușitoare a provinciei siciliene în care se trăiește, cu intensitate, drama patimii geloziei împinsă până la limite de dincolo de uman. Protagonista este încarcerată între zidurile invizibile ale unei închisori vegheată cu luciditate demoniacă de acela care se afla prada sfâșierii generate de teribila patimă a geloziei, a lipsei de încredere în obiectul și subiectul iubirii. Se exercită o stare de veghe absolută, crudă, asupra oricărui gând, oricărei speranțe de a putea trece dincolo de zidurile universului concentraționar. Nici măcar un palid reflex al vieții reale, nu se mai răsfrânge în apele negre ale oglinzii înfricoșătoare a abisului în care este precipitată protagonista dramei de către tirania geloziei nejustificate a unui soț damnat. Patetica victimă va muri recitându-și amintirile, nemaiaivând posibilitatea și speranța de a transcende situația limită: la care a fost condamnată de cruda patimă și suferință a călăului. Nici victima tragediei propusă să fie punct de plecare al spectacolului orientat de fermitatea dogmatică, a: regizorului, nici, interpreții nu vor putea – exista fără opera de artă. Cu care, de altfel, se află în dual raport. Regizorul, actorii pot să smulgă din uitare, din solitudine opera de artă, redând-o fluxului vieții, prin interpretare. Ei trebuie să fie orientați de normele reprezentative care oferă iluzia integrală și integratoare a vieții. Pe scenă intră în conflict contradicții în compenetrații care oferă posibilitatea spectacolului. În contradicția protagonistei disperate care căuta în matrimoniu salvarea și și-a aflat sfârșitul, prin gelozia nebună a unui soț damnat, se află emblematic, intens exprimat, întreg sentimentul contrariilor, cheia descifrării oricărei opere pirandelliene. Răul existențial este totdeauna generat de luciditate, de iluminarea conștiinței. Nimeni nu poate să se fixeze într-o atitudine o dată pentru totdeauna, chiar dincolo de curgerea continuă a existenței. Numai arta poate să se răzbune asupra vieții contradictorii sau indiferente sau asupra destinului inexorabil față de

orice suferință, încordat până la absurd. Asupra absurdului existențial iriază luminile artei care acordă valoarea oricărei trăiri, oricât de minore, numai creatorul izbutind să contureze, din neant, din haos, o creatură de artă aptă să reprezinte valoarea lumii și a vieții. Opera de artă închide un atol de frumusețe a lumii, o oglindire a tuturor aspirațiilor umane spre puritate și lumină, spre adevărul integral. Dar ea rămânând în formele care a fost fixată de creator, fiind independentă, capodoperă de sine stătătoare, dincolo de creatorul ei, nu poate fi impulsionată din imobilitatea ei solitară, decât de forța interpretării pe care o poate da orice nouă lectură, orice nouă reprezentare. În arta spectacolului, opera de artă re trăiește, recreind viața, atâta timp cât spectacolul se desfășoară. Viața în simulacrul ei de artă a teatrului se reînnoiește, în fiecare seară, sub razele reflectoarelor, în interpretarea actorilor care joacă rolurile unei posibile, reale existențe. Într-o piesă ca *Questa sera si recita a soggetto* structurile convenționale ale teatrului pot să fie răsturnate și reconstruite în alte dimensiuni, replantate în alte spații posibile ale unei deschideri expresive în care teatrul se compune și recompune, într-o proprie și continuă oglindire. Propunerile dramei-eseu (de ce numai roman-eseu?), a lui Pirandello preanunță orice formă posibilă a teatrului prezentului. Autorul este încă o dată cuprins de neliniștea că mesajul său de artă nu se va putea comunica prin ilustrarea interpretativă a operei care este spectacolul. La Pirandello există și conștiința îndepărtării teatrului de axele ordonatoare ale formei sale specifice, există și tulburarea inherentă oricărui mare creator în fața imposibilității de a comunica. El crede, disperat fiind, într-o dezagregare a operei de artă a cărei „deschidere⁴¹ interpretativă și semnificantă ar putea-o purta spre autodistrugere. În acest postulat al textului care poate fi utilizat ca interpretare pentru orice altă semnificație, în această multiplă, subiectivă acceptare și transmitere a unei opere, se află explozia unității sale creatoare.

Dezbaterea propusă de Pirandello despre identitatea personaj-actor și mai ales a necesității existenței textului teatral este echivalentă cu existența concomitentă dar bivalentă, între realitate și aparență. Oscilația între doi poli dramatici, actor-personaj, teatru oglindire a vieții și viață oglindire a teatrului, în *Questa sera si recita a soggetto*, paralelismul bipolar constă în a fi un actant al spectacolului (regizor, actor sau spectator), și în a reprezenta acest element

component al spectacolului (regizor, actor, spectator).

În această piesă care poate fi considerată ca textul de maximă artă pirandelliană, el a realizat, pe planul scriiturii, marea temă a „personajului sechestrat”⁴⁴: *„E la rappresentazione di un sacrificio dolente e ineluttabile, come in certi misteri medievali, ove il carnefice diventa anche la vittima e il torturatore il torturato.”* u 53 Scena redând oglindirea unei asemenea situații, repropune prezentului o problemă fundamentală de personaj exponent al crizei, al conștientizării de convențiile dramatice, care îngăduie obiectivizarea, în fața spectatorului, a unei reprezentări profund subiective, până la limitele enigmei. În dedublarea oricărui personaj, ca și în prezentarea interferării de umbre și lumini, e/e realitate și aparențe, se afla caracteristica, originalitatea artei dramaturgiei lui Pirandello. Personajele sale trăiesc cu intensitate numai în perimetrul magic al scenei, scufundându-se în uitare dincolo de incintele în care viața lor nu se mai poate repeta. Viață-formă echivalează toate semnificațiile teatrului propus de scriitorul italian și intrat în conștiința oricărui om de teatru al contemporaneității. Un text literar există în relația dintre scriitor și cititor, un spectacol aparține numai scenei și el stabilește relația între autorii lui care îl construiesc și spectatorul din incintă. Există un transfer de planuri sesizabil în dedublarea celui care se reprezintă, ca individualitate bipolară, personaj și interpret, omogenizați în spectacol, dispărând în evanescențe dincolo de spațiul și trupul reprezentării. Fiecare parte a acestui întreg nu are conștiința separației și deci a unității sale, în afară de celălalt, această constantă ducând la alienare și la intrarea în permanentă criză a identității. La Pirandello nu există „distanțarea” brechtiană ci mai curând identificarea interpretului cu personajul, trăirea intensă a rolului, până la pierderea propriei individualități psihologice, fapt care poate premerge teoria lui Stanislavski de „coborâre în personaj”.

Questa sera si recita a soggetto este o ridicare de scut antitraditională, împotriva direcției de scenă închistată în tradiții conservatoare, împotriva acrobațiilor regizorilor care ignoră textul literar, o apărare pătrunsă de simpatie profundă, pentru actor.

Aitunci când scriitorul se îndreaptă către apusul existenței a scris o serie de trei comedii (una a rămas neterminată), pe care le-a denumit *mituri* și în care se face manifestă, cu intensitate emotivă, într-un stil direct, aspirația sa spre o lume și o societate mai bună, spre

o umanitate întrevăzută ideal. În acest ciclu de *mituri*, Pirandello încerca să sintetizeze o serie de elemente care nu erau extrase din vastele zăcămintele ale realității, să încerce o nouă experimentare teatrală în care modernitatea să fie acordată de noua interpretare dată unor probleme cardinale ale umanității. Considera că *mitul* poate transcende concepția tragică ori umoristă a vieții multiforme, subliniind concepții înalt umaniste, în expresivitatea dramatică a unor date fenomenologice caracteristice imanenței omenirii de totdeauna.

Primul *mit* este intitulat la *nuova Colonia* și are drept protagoniști un grup de marinari conduși de un fost condamnat la ocnă, Currao și ca protagonistă pe iubita acestuia, Spera, o prostituată cu înclinări spre visare și ideal. Grupul hotărăște să se retragă, formând o *colonie*, pe o insulă care nu putea să mai fie locuită din pricina frecventelor cutremure care o amenințau cu scufundarea definitivă în apele mării. Unii dintre componenții grupului cunoșteau insula, care fusese și loc de domiciliu forțat pentru cei condamnați de justiție. De altfel, grupul este format numai din delincvenți, din indivizi care nu s-au putut realiza, din epave sociale, din cerșetori și vinovați, care nu au putut încă scăpa de sub urmărirea justiției. Toată această ceață exponentă a mizeriei hotărăște să rupă definitiv cu trecutul pentru a crea o nouă viață, aspirând spre idealitatea trăirii în onestitate și prin muncă proprie, în cadrul mirific al naturii edenice. Întoarcerea spre natură semnifică căutarea cărărilor pierdute ale copilăriei nevinovate, ale aspirației spre frumusețe și puritate.

În insula înconjurată de ape și cer, primele zile sunt ale euforiei absolute, ale purității regăsite și Spera, prostituată mântuită, este simbolul acestei reîntoarceri spre tărâmul nevinovăției, cu copilul avut de la Gurrao și care este un germen viu al unei vieți viitoare.

Dar există și personajul negativ Crocco, care nu poate să-și domine instinctele violente și care, la o întoarcere de pe țărmul apropiat, al portului părăsit pentru aflarea vieții noi în insulă, va aduce o barcă cu femei pierdute și instinctele ajung predominante în insula noii colonii. Se dezlănțuie luxuria, vulgaritatea, delictul și calomnia, setea de putere chiar între coloniștii izolați. Ca un simbol al purității dorite și acceptate, al visului în care trăiește integral, este Spera, singura supraviețuitoare, atunci când insula, devenită Sodoma și Gomora se va scufunda în apele adânci ale oceanului planetar.

În protagonista *Noii Colonii* se manifestă aspirația către o nouă

etică, către egalitate, către justiție, tot atâtea implicite proteste împotriva societății contemporane și ipocriziei raporturilor sale sociale.

Salvarea din cataclism a Spetei are desigur o semnificație simbolică, dar este mai relevantă suferința ei umană din prima parte a dramei în care se exercită asupra ei impactul violent al unui cerc social care o deformează. Alături de ea și celelalte personaje aflate la barierele unei societăți, nedrepte și exploatare, visând la o altă zonă de existență în care să poată fi cunoscute și afirmate valori existențiale și în care să existe speranța devenirii condiției umane. În disperarea lor inițială, în umilirea lor de către cei puternici și cruzi, umiliții și ofensații caută, în insula simbolului și-a visului, noile valori, noile realități umane.

În mitul vechi al insulei, al utopiei în care se poate reclădi o nouă, visată existență, în voința de a se regăsi în contact original, nealterat, cu semenii săi și cu natura primordială, se află argumentul central al *Noii Colonii*. Acest *topoi* este „caracteristic simbologiei mitice și literare”: *„l'isola viene scelta per edificare una nuova società, opposta a quella presente che è divisa in servi e padroni e fondata su leggi ingiuste e repressive. Si aggiunge che sull'Isola incombe il già menzionato pericolo di sprofondare in mare – andarvi comporta l'accettazione di un rischio che si pu' esorcizare solo attraverso la fede nella giustizia della propria azione...”* 54. Încrederea în justiția propriilor fapte nu a putut să-i mântuie pe noii coloniști dintr-o insulă care putuse fi nu a disperării și dezolării, ci a speranței. S-a putut stabili pe un plan simbolic, o echivalență între protagonistă și insula emblematică a speranței. Iubirea și munca au caracterizat-o pe aceea care, devenind și mamă, se încarcă cu toate atributele unei umanități înțelegătoare și pentru alții. Iubirea poate deveni forța regeneratoare pentru oricine, chiar pentru cel oprimat, pentru cel disprețuit și ofensat. Contrastul este eu atât mai intens, într-o cutremurătoare vibrație emotivă, cu cât reconvertirea către muncă a celor respinși de societate se întâmplă la punctul cel mai de jos al involuției lor umane. Din fundul prăpastiei în care fuseseră aruncați ei au acum speranța ascensiunii către iubirea care ca în versurile nemuritoare ale lui Dante Alighieri mișcă și cerul și stelele. Dar dintre ei, singura mântuită, fiindcă a crezut cu toată tăria în noua viață, este Spera care se înalță în lumină, pe ultima stâncă rămasă după cataclismul care a prăbușit

insula în abisul fără de margini al mării. Există la orice cititor o profundă simpatie îndurerată față de personajele dramei care nu au putut trăi în noua viață visată. Izolații de pe insulă și-au văzut armonia noului edificiu dezechilibrată și distrusă de cei care, încorporând răul și viciile, au atacat, de pe continent, insula, aducând cu ei invidia, prejudecățile, calomnia, corupția și ura, toate tarele de care utopicii insulari încercaseră să se salveze, în mândria lor de a fi liberi și în permanență activi, de a fi solidari, unul lângă altul. Ei aveau fiorul apartenenței la insula rătăcită în nemărginirea apelor ca la un paradis. Insularul, reprezentat prin Spera, putuse cunoaște în adaptarea lui la viața naturii, perfectul echilibru sufletesc. Concepția ei despre lume era, sub semnul ferm al statorniciei, caracterizat de o serie de elemente esențiale, echivalente cu natura înconjurătoare. Eliminând frământările sterile, trăia armonic, în maternitate, etica sa fiind acum generată de cauze naturale, cu luciditatea unei sincerități profunde în fața tentațiilor multiple ale continentului tentacular. Celelalte personaje nu pot rezista însă tentațiilor și prăbușirea lor odată cu scufundarea insulei este a cataclismului care distruge condiția umană. Dar puritatea femeii prin a cărei maternitate se reînnoiește umanitatea, rămâne în solitudinea salvării sale unice, pentru a demonstra că fără speranță, fără simbolul ei, nu își află finalitatea. Există primordiale forțe umane, există aripi pentru orice zbor, dar ele sunt tăiate de condițiile societății nefaste.

Asupra societății descrise de Pirandello se exercită o presiune intensă a egoismului. Viziunea unei asemenea societăți este pătrunsă de un scepticism care nu-și refuza însă o lumină a speranței. În personajele care au cunoscut toate tarele sociale, există, chiar dacă în străfunduri necunoscute încă, germenii unei aspirații spre alte țărături, spre puritate. Dar ei nu-și pot afla mântuirea într-o societate ca aceia în care sunt constrânși să supraviețuiască. Pe insula visată, dar încă nematuri s-o stăpânească definitiv, nu mai există legile constrângătoare, ci solidaritatea, înțelegerea care trebuie să devină caracteristică umană și nu constrângere, o exigență a condiției umane în calea ei spre desăvârșire, în datoria de a fi activi, de a se iubi, de a fi deschiși unul față de altul, de *a primi* și de *a da*, într-un permanent flux existențial.

Dar insula speranței vieții noi se prăbușește în nemărginirea mării.

n cel de al doilea mit, *Lazzaro*, Pirandello încearcă să dea un răspuns întrebării fundamentale pe care omenirea și-o pune, de la originile sale. Întrebarea este relativă la trecerea în lumea de dincolo, în lumea morților, și converge către aflarea posibilă sau probabilă a sufletului nemuritor, a aflării recompensei sau suferinței eterne echivalente cu răsplată sau condamnarea vieții terestre.

Protagonistul mitului, cel care învie din moarte ca și personajul biblic bine cunoscut omonim, noul Lazăr, este derutat total, în credința lui de catolic, de neimplicirea preceptelor creștine. Diego Spina, reîntors la viață, dintr-o stare cataleptică, în urma unei injecții salvatoare a unui medic, se află în prada unei neliniști tulburătoare, constatând că „dincolo nu există nimic. Se exprimă în replicile personajului un materialism al spiritualismului care nu mai găsește orientare în oscilațiile credinței pierdute. Desigur că *învierea* noului Lazăr care a suferit teribila experiență a anihilării, generează un nou comportament psihologic. El poate fi acum apt de a străbate, lucid, cu vederea nouă, dincolo de vălurile aparențelor și cuvintelor fără de acoperire reală. Personajul, complex, sub comandamentul spiritual al religiei, putuse accepta conștiința trădării soției sale, gândind că asasinarea vinovatei ar fi abătut asupra-i pedeapsa divină. Dar acum, dincolo de cuvinte, poate, pedepsi pe trădători, gândind că singura viață și realitate este aceasta a pământului.

Întrebările despre viață și despre moarte primesc răspunsuri care știrbesc din esența dogmelor catolice. Unde se află sufletul în timpul morții, chiar dacă moartea a fost aparentă, este disperata întrebare a noului Lazăr care va deveni ucigaș, descărcându-și arma asasină în amantul soției care îl trăda de atâta timp. Deci, neexistând un *dincolo*, nu există nici plată nici răsplată viitoare, totul se întâmplă aici pe pământ, totul se plătește aici, nu există o altă justiție immanentă a cerurilor care rămân îndepărtate și mute. Reîntoarcerea lui Lazăr este redeșteptarea din somnul rațiunii care poate naște monștri. Credința fusese pentru el o învăluire continuă a realității, o jertfire continuă a bucuriei de a trăi simplu, dincolo de mistificări dogmatice.

Există fragmente în care se manifestă atitudinea de înțelegere a oamenilor, a vieții adevărate, atât de frumoase și depline, în ruperea de lanțuri ale convențiilor.

Morala și sensul tragediei noului Lazăr, „victimă și călău” în același timp, se afla în această afirmare a vieții plenare și implicit, în

rațiunea unei credințe care să nu excludă cauzele desfășurării unei vieți pământene, conformă cu manifestarea și înflorirea naturii și a omului care o poate domina benefic. S-ar putea vorbi despre un panteism pirandellian în această descoperire și revelare către alții, a unei religii naturale, creată de un demiurg binefăcător. Această credință de a recunoaște naturii un spirit însuflețitor se ridică împotriva superstițiilor. Personajul care o exprimă, în opoziție cu neliniștitul Lazăr, este tânărul Lucio simbol al unei luminoase înțelegeri a fraternității, a solidarității umane, a sentimentului bucuriei de a trăi. Au existat afirmații ale unui extremism spiritual, manifestat de Pirandello în acest de al doilea *mit* al său, care semnifică, în plină opresiune spirituală fascistă în Italia, o mărturie, până la urmă de încredere, în omul eliberat de dogme constrângătoare, doritor de a trăi și de a se emoționa plenar în fața vieții reale de pe pământul care îl circumscrie, de la naștere și până la integrarea osmotică, după moarte, în structurile sale primordiale și eterne. Există desigur, la perfectul cunoscător al mașinăriei și mecanismului teatral, în exprimarea conflictelor generate de relevarea adevărului, o serie de episoade care tensionează desfășurarea mitului în fața spectatorilor nesiguri, oscilanți și ei, în prezența întrebărilor suspendate despre viață și moarte: *„La morale dunque di questo Lazzaro e che la risurrezione e davvero un ritorno alia vita, a una vita accettabile e armonica, quando la volontà di morire e stata vera, (come pare appunto per Diego), quando c'è stata una vera parentesi di annullamento, quando il risuscitare costa dolore e soprattutto smentita della precedente incarnazione, ritrovamento drammatico, addirittura crudele, del se stesso che prima non aveva potuto ne saputo esprimere la sua reale struttura, quella volontà profonda, quella finalit  intrinseca del proprio essere, a cui si d  oggi il vecchio e pregnante nome aristotelico di entelehia”*. 55

Și într-adevăr, cum poate afirma Giovanni Macchia în lucrarea citată, nu este de mirare dacă zierele de orientare catolică au putut să vadă în mitul pirandellian Lazzaro: *„... la diffamazione piu odiosa e piu absurda della educazione cattolica e insieme della fede cristiana nelle suc duc verit  fondamentali Vesistenza di un Dio personale e del jatto miracoloso come quello della Risurrezione”*. 56

C el de al treilea *mit* al lui Pirandello, *I giganți della montagna*, (*Giganții munților*) a rămas nedesăvârșit, întrerupt la actul al treilea.

Congestia pulmonară care avea să-i ucidă pe scriitor îi îngăduia momente de luciditate în care îi dicta fiului său, Stefano (care sub pseudonimul de Landi Stefano avea să scrie el însuși o serie de piese și romane importante), schița actului al patrulea, mai preocupat de încheierea ultimei sale lucrări decât de mersul maladiei care avea să-i poarte dincolo de viață, la 10 decembrie 1936.

I giganti della montagna au semnificația astfel a ultimului mesaj de artă al marelui dramaturg, încărcat de o undă de amărăciune privitoare la recepționarea mesajului de spiritualitate umanistă de către societatea contemporană. Într-o astfel de societate compusă din „servitorii fanatici ai vieții” nu mai există un loc determinat pentru acela care este „servitorul fanatic al artei”. În întâlnirea dintre asemenea reprezentanți ai stadioanelor și ai artei, victoria nu va fi a celor care reprezintă valoarea lumii prin spirit (Este interesant că funcționarii culturali fasciști n-au înțeles semnificația deloc criptică, a ultimei opere de artă a lui Luigi Pirandello, care a fost reprezentată în 1937).

Amărăciunea crepusculului existențial îl poartă spre afirmarea prăbușirii speranțelor. Mitul modern al *Giganților muntelui*, (definit astfel de însuși autor), ridică din nou, cu intensitate, problema cardinală a pirandellismului, aceea a conflictului între formă-viață, realitate-aparență.

Acțiunea dramei se desfășoară într-o zonă fabuloasă, dincolo de un timp sau spațiu determinat. Nu se rătăcesc protagoniștii pe cărări pierdute în labirint, se refuză însă o interpretare realist rațională a existenței umaniste.

Undeva, la un orizont pierdut al unei câmpii infinite, se ridică o stranie clădire locuită de cele mai ciudate făpturi, aparținând unei lumi atemporale și aspațiale, în care se manifestă orice joc al fanteziei sau imaginației colorate oniric. „Magul”, magicianul creator al halucinantelor întâmplări se numește Cotrone și el domnește în chip absolut asupra acestui tărâm al fanteziei.

În acest castel al iluziilor ajunge o mică trupă teatrală a cărei protagonistă este Contesa lise și al cărui spectacol, niciodată realizat total, este o miraculoasă „poveste a fiului schimbat⁴⁴, scrisă de către un tânăr poet, care s-a sinucis din iubire. Rătăcitorii comedianți sunt mângâiați de creatorul oricăror iluzii care este magicianul Cotrone, și care îi primește magnific în regatul fanteziei unde nu există rațiunea

umană, unde timpul nu este pierdut, și nu trebuie să rățăcești în căutarea lui, aflându-se plenar la dispoziția acelor care trăiesc alături de himere. În această vilă a fanteziei, nu există determinări convenționale ale vieții, se trăiește ca într-un teatru, în efervescenta creatoare a iluziilor, a viselor care unesc, într-o combustie comună, într-o reverberație a fanteziei, toate personajele și obiectele din piesă, de la marionete, păpuși animate, la actorii care aspiră să trăiască integral spectacolul mirific al oricărui vis de împlinit. Se asistă la o reprezentare bariolată, la un intens colorat balet al dezlănțuirii, sub semnul benefic al iluziei care domină, prin artă, realitatea materială și brută a lumii.

Protagonista lise, depășind zona fabuloasă a vilei magicianului, ar vrea să reprezinte *la favola del figlio cambiato* și în fața giganților munților, forțe telurice, înclinate către materialitatea lumii, aflați la un banchet, deloc spiritual al unei nunți. Spectacolul are un final tragic, într-o atmosferă halucinantă de coșmar, de dezlănțuire instinctuală a servitorilor giganților care distrug pe protagonista artei, în acești servi fanatici ai vieții telurice, materiale, neputând vreodată să vorbească spiritul. Acești servi fanatici ai materiei distrug pe servii fanatici ai artei care, excluzându-se din viața reală, trăind în regatul inexorabil al fanteziei, nu pot transmite mesagii care să fie recepționate de oameni reali. Acea care reprezenta Poezia, contesa lise, a fost masacrată, alături de ceilalți actori interpreți ai unui spectacol care nu s-a putut desăvârși niciodată, nu pentru faptul negării Poeziei, a artei emblematice de către mase, ci datorată faptului că interpreții artei nu au știut să transmită integral, semnificațiile valorilor spirituale.

I *giganți della montagna*, ultimul mit, rămas neterminat, (încă odată tragedia *deU incompiuto* se manifestă), este și o justificare a propriei arte, iar nedesăvârșirea dramei poate să fie și un relevant simbol pentru semnificația unei opere, care nu poate fi niciodată un monument integral, pe deplin armonic în cristalizarea sa statuară. Un scriitor nu atinge niciodată extrema limită a zonei mirifice a artei, și nu-și poate afirma cunoașterea integrală a acestui fabulos regat. Către o asemenea regiune ideală, se îndrepta marele scriitor în ultima parte, declinantă, a existenței sale terestre, când aspiră către o lume mai bună, mai umană, considerând că utopiile se pot înfăptui prin forța spirituală a omului.

S-ar putea gândi (nu știu dacă alți exegeți au făcut-o), ca

personajul emblematic al poeziei, să fie o proiectare directă a scriitorului, el însuși, la un moment dat, conducătorul unei trupe de actori care căutau să dea viață creaturilor artei sale care propunea o orientare nouă. În întâlnirea dintre trupa comedianților a căror protagonistă este tânăra lise, și aceea a magicianului Gotrone, dirijorul baletului mecanic de fantasma și păpuși însuflețite, există abordarea unor ipostaze ale artei dilatată până la hotarele visului în care schimbul între fantezie și realitate nu mai este sesizabil. Iar impactul violent al materialismului giganților va demonstra stupiditatea acelor care încă nu se afla pe treptele necesare ale împărtășirii miracolului artei. Poate că niciodată, ca în ultimul său mit, tragedia nedesăvârșită a uriașilor munților, Pirandello nu s-a apropiat mai mult de facultatea de a exprima mai clar mesajul artei sale, iluzia care poate înfrumuseța condiția umană a pământenilor. Realitatea nu are o consistență materială în fața visului tutelar. Neputând trăi decât pentru artă, interpreții și creatorii ei dispar atunci când mesajul spiritualității lor umane nu poate să fie recepționat.

La frontiera între două universuri se înalță ziduri și bariere care rareori se pot coborî pentru a îngădui accesul într-o zonă contingentă cu amândouă tărmurile, ale realității și iluziei aparențelor. Atunci, interpreții și creatorii artei se pot întreba dacă trecerea existențială nu este decât un vis îndelung al rătăcirii în aparențe fără de explicații raționale, și pătrunzând într-un asemenea fabulos teritoriu să se poată întreba unde există adevărul și reala reprezentare a omului, autenticitatea lui. O scenă de intens dramatism se desfășoară în castelul fanteziei magicianului, în care, ca în fața unui ecran straniu, se animă un zid pe care se succed apariții de vis, în timp ce interpreții, în aparența lor corporală, zac pe paturile inerte ale unui repauz imposibil. Văzând irealitatea metamorfozată în imagini de vis, ei nu mai pot sesiza materialitatea lumii. În realitate, fiecare personaj, fiecare interpret, fiecare om în esență, nu este altceva decât întruparea unei idei, a unui sentiment dominant – și soarta fiecăruia este determinată de această prezență a formei în care se înveșmântă.

I giganti della montagna, reprezintă încă o dată un act de încredere în artă teatrală, echivalent cu sărbătoarea primitivă a unor timpuri originare în care creatorii puteau să organizeze reprezentarea existenței într-o ordine voită, armonică, acordând o forță intens creatoare imaginației, facultate care distinge făptura umană într-un

univers nu totdeauna ordonat armonic. Purtătorul de cuvânt al dreptului fanteziei eliberatoare este Cotrone: „*A noi basta immaginare, e subito le immagini si fanno vive da se Basta che una cosa sta in noi ben viva, e si rappresenta da se per virtu spontanea della sua stessa vita. E il libero avvento d'ogni nascita necessaria*”. 57 Libertatea aparține artei care trebuie s-o împărtășească tuturor. Iar scriitorul este singurul apt să ordoneze cortegiul imaginilor și al reprezentărilor transmise de existența complexă. Numai gândirea poate armoniza haosul aparențelor, al tuturor formelor și rolurilor care se oferă interpretării. Arta este mai valoroasă decât însăși existența. Și rolurile încredințate nu trebuie să fie interpretate ci trăite integral. Lumea contemporană este o lume a durității existențiale, a tehnicii care caută să învingă oriunde, a visului imposibil să mai modeleze realitatea. „Giganții 14 muntelui preanunță o nouă societate în care forța vrea să învingă spiritul și aceia care nu-i înțeleg semnificația sunt striviți. Dar Pirandello nu putea admite că idealul poate să fie doborât și de aceea, spre sfârșitul vieții, încerca să exprime prin forma feerică a mitului și a alegoriei, adevărul de totdeauna al artei sale umaniste. El căuta, în fața obtuzității, să dea un răspuns de înțelegere a lumii, să prezinte, investigând dincolo de crusta aparențelor, realitatea umană și, în primul rând, a artei necesare. În umanismul lui structural el vrea să dărâme zidurile ridicate între oameni de pasiuni și sentimente divergente doar aparent. Nu, Pirandello nu va crede niciodată în moartea artei, în moartea poeziei. Dimpotrivă, ceea ce contează, chiar în actul reprezentării, e textul; el are preponderență, el alcătuiește miracolul, nucleul creației și nu interpretarea. Pentru că numai fantezia poetului poate genera personaje vii care capătă doar aparența ficțiunii lor pe scena reprezentării în teatru.

Fantezia nu va naufraga, decât aparent, în fața monștrilor creați de tehnologie. Lumea nu va putea să fie o inumană *metropolis* a roboților în acțiune. Mașina nu va putea crea niciodată miracolul poeziei. În castelul halucinant al magicianului, reprezentarea se întoarce la originile spectacolului, încărcat de o magie care transcende spațiul și timpul determinat. În insula de frumusețe a artei se poate spera la puritatea primordială a omului, care nu trebuie să ajungă vreodată, sclavul mașinilor create de tehnologie, pentru a-l elibera spiritual și nu a-l aservi dezumanizându-l.

Interpretându-se pe sine însuși, orice creator sau interpret

trebuie să se supună regulilor artei care este singura valoare eternă a lumii și a existenței.

În spațiul mirific al fabulei în teatru pe care îl propusese și Shakespeare în *Furtuna*, se întorc întrebări care fuseseră desigur și ale marelui Brit, dar alegoria pirandelliană în ale cărei acorduri simfonice răsună unde sonore de teme și motive predilecte, rămâne nedesăvârșită, un ultim mesaj de încredere în artă, dar și un rămas bun al creatorului, care nu are siguranța de a fi durat monumentul de bronz.

În incinta magicianului Cotrone, sub luminile transformatoare, se trăiește în iluzia creată de arte, în fluiditatea fanteziei care îndepărtează de mizerie, îngăduind orice vis. Visul își ajunge, poezia există prin ea însăși, ca ființă de sine stătătoare, aceasta este structura capodoperelor. În fața dominatorilor lumii și realității fizice, apărătorii și purtătorii mesajului poeziei nu sunt învinși, chiar dacă pot pieri în distrugerea materială a corpului tranzitoriu. Neputând înțelege semnificația spiritualității lumii, forțele brute se dezlanțuie necruțator. Nu se poate desigur ignora de niciun cititor atent și transparența aluziilor la starea de lucruri a contemporaneității italiene, oprimată de forța fascismului care se exercita pe stadioane și pe câmpurile de manevră și nu în interiorul templelor artei.

Despre *I giganti della montagna*, s-au putut face afirmații relative la o directă mărturisire a autorului, un „Cântec liber”, o „pagină generoasă” a operei sale, divergentă între realitate și aparență, dar convergentă în apărarea artei. Dualitatea aceasta se poate exprima și între cei mai semnificanți protagoniști ai tragediei ne desăvârșite, Cotrone și lise. Actrița reîntoarsă sub semnul datoriei către teatru va da, până la ultima limită a jertfei, bătălia pentru aducerea mesajului artei în fața oamenilor. Cotrone ar putea reprezenta simbolul artei pentru artă, izolarea în turnurile creației solitare, considerând arta numai în puritatea ei de cristal, în splendida izolare a autorului ei dincolo de oamenii care nu se pot împărtăși de la luminile ei, orbitoare pentru aceia care se află încă în „cavernele instinctului”. Artă este un miracol care își ajunge, își este suficient. Tragedia nu a fost scrisă până la sfârșit, finalul acesta fără închidere lasă ambiguă și suspendată întrebarea și răspunsul optim la problema relativă la structurile și finalitatea artei. Preponderentă însă este opinia care înclină balanța spre afirmația că fără artă valoarea lumii ar fi diminuată până la

pierderea echilibrului care îl definește pe om, până la precipitarea în negrele prăpăstii neluminate de astrul tutelar al rațiunii-Pirandello, în ultima sa mărturisire litstra A, își exprimă încrederea în arta care cere sacrificii pentru a îi împărtăși omului. Chiar dacă spiritul nu „suflă” peste anumite coline, oamenii vor învăța, în viitor, să asculte vocea care prevestește singurele minuni îndeplinite pe pământ, minunile artei.

În infinitul care există în fiecare dintre oameni, se dilată orice formă și semnificație, dincolo de gândirea rațională, în facultatea caracteristică numai omului, de a visa, de a trăi dincolo de limitele unei vieți în care aparențele sunt labile și caduce, au consistența fragilă a fantasmelor și a iluziilor. Doar în fantezia creatorului pot visele deveni mai reale decât realitatea chiar decât viața naturală.

În vastele zăcămintе de fantome ale inconștientului, pot fi explorate visele echivalente cu aspirații și dorințe înfrânte, în căderea dintr-un zbor care nu se poate înfăptui. În starea proteică a personajelor din vila fantastică a lui Cotrone se pot realiza dorințele de altceva, existente, în germene ori larvar, în fiecare dintre oamenii care ridică ochii spre mișcarea infinită a astrelor. Lângă cel care visează se va afla totdeauna un altul căruia i se vor revela misterele dorințelor sale reprimare.

Dar în societatea contemporană se poate recunoaște imposibilitatea înfăptuirii mitului, a imposibilității de a-l traduce în realitate, ca și neputința de a putea împărtăși tuturor oamenilor imaginile de lumină ale frumuseții. Protagonista, lise, refuză încarcerarea în luminile ireale ale visului din vila magicianului, pentru a pleca și a fi activă, până la moarte, în voința de a împărtăși tuturor oamenilor conștiința elevației lor și a transformării umaniste a spiritualității lumii. În testamentul său literar, Pirandello, aocentuând importanța transformatoare a condiției umane de către arte, s-a ridicat împotriva tehnocrației care ignoră frumusețea și adevărul lumii. În vila lui Cortone el vede atolul artei amenințate de apele furtunoase ale ignoranței. Dar arta nu-și ajunge, nu-și este suficientă în izolare, condiția ei cardinală este de a fi împărtășită ca o mare taină. În poetica lui Pirandello, *I giganti della montagna* semnifică etapa celei mai dramatice confesiuni a unui creator despre arta sa. Relevând conflictul existent în contemporaneitatea sa între artă și societate, între creator și convenții sociale și politice, el subliniază, cu totală încredere,

necesitatea vitală a artelor, comuniunea care trebuie să existe între creator și aceia către care, implicit, mesajul spiritualității sale, se îndreaptă. El deschide, într-adevăr, noi spații teatrului, folosind noi tehnici și metodologii, un nou limbaj și alte structuri, pentru a propune o nouă semnificație a actului de creație, în obiectivizarea sa care transcende eul creator pentru a deveni o ofrandă către toți. În testamentul său literar Pirandello renunță la orgoliul creatorului individual pentru a se „obiectiviza” în cercul infinit al celor mulți în comunitatea care „trebuie să se recunoască în individ și în care el să se poată recunoaște”. Pirandello, prin simbolurile exprimate în ultimul său mit, declară imposibilitatea de a putea aparține unei comunități sociale din care este exclusă poezia. Arta nu trebuie să fie învinsă de o societate indiferentă, mesajul ei nu trebuie să fie considerat o operă respinsă. Trebuie relevat și caracterul implicit polemic al ultimului mit pirandellian, dar și aura elegiacă în care este înfășurat. Importanța *giganților* constă în filonul biografic, al istoriei dramatice a scriitorului. Se propune o interpretare nouă care subliniază această afirmație: „... *non piu soltanto come testimonianza o coscienza di una lunga crisi, mă come sublimazione di una sofferenza, documento di un destino eccezionale, în fine come una mitologia personale che senza fornire alibi alia società totalitaria ne fornisce certo al deluso intellettuale borghese.* u 58 Rătăcind pe meandrele labirintului crizei intelectuale, Luigi Pirandello era orientat de acul ferm al busolei poeziei.

Într-o mărturisire emoționantă, scrisă ca o autoprezentare, scriitorul putea să declare, cu o încredere absolută în mesajul artei care nu va putea să fie dărâmată definitiv niciodată: „*Îl chiasso che ha suscitato un pe dovunque la mia opera, non e certo la condizione migliore per la sua vera vita; per me e, tutfal piu un'arra per il tempo, che prima d'intaccarla come e fatale per ogni opera umană, avră da distruggerle attorno una zona di vano rumoare – e vi sară un momento che, nel silenzio creato da questa prima demolizione essa potrà vivere davanti agii uomini nuda e intera, chiar come fu gia, nel mi-o spirito, quando la contemplai ultimata e per un attimo mi parve perfetta.* u 59

În jocul măștilor și chipului uman, al alternării realității și aparenței, în relativizarea oricărui aspect și contradicții, unde componente ale pirandellismului, nu se va stinge niciodată lumina speranței în astrul tutelar al artei.

NOTE

1 Am fost un bun elev; un bun elev nu la școală, ci în viață;
un bun elev care a început prin a acumula cu o deplină bună credință, tot ceea ce învață... Atenția continuă și intima seriozitate cu care am urmărit această învățătură sunt mărturii ale unui umil și devotat respect, absolut necesar pentru a acumula deziluzii amare, crude experiențe, răni îngrozitoare, și toate acestea erori ale inocenței care au sfârșit prin a face din mine o făptură, cum este drept să fie un artist, cu totul inadaptată vieții, adaptată numai gândirii și sentimentului..." (cf. Ricardo Mainardi, *Luigi Pirandello* Milano, Arnoldo Mondadori, 1973, p. 1.

2 „... multipla personalitate a oricărui, potrivit tuturor posibilităților de a fi care se află în fiecare dintre noi; și... tragicul conflict immanent între viața care se mișcă și se schimbă în mod continuu și forma care o fixează, de neclintit...”

3 Cf. George Călinescu, *Scritori străini*, București, Editura pentru Literatura Universală, 1967, p. 763.

4 „... Este totdeauna util de constatat cum Pirandello rămâne unul din cei cinci sau șase maeștri ai secolului de descoperit totdeauna și în comparație cu care orice noutate face figura unei imitații...” (cf. Ricardo Mainardi op. cit. p. 127).

5 „... noul mod de a concepe realul; de altminteri Pirandello însuși nu fuge totdeauna de un propriu și adevărat solipsism, pentru că „dialectica-la el este mai mult sofistică decât didactică...” (cf. Antonio Gramsci, *Letteratura e vita nazionale*, Torino) Giulio Einaudi, 1966, p. 47.).

6 „... lumea s-a schimbat și mai intensă și mai complexă râde oamenilor viața...”

7 Cf. citat în Ileana Berlogea, *Pirandello*, București, E.L.U. 1967, p. 109.

8 „... Vai, totdeauna, din orice viață, rămâne cenușa rece...”

9 „... Splendorii Sudului i se contrapune cenușiul Nordului, veseliei lui Goethe neliniștea lui Pirandello, acceptării bucuroase a prezentului din partea unuia, întoarcerea melancolică a celui alt către trecut. Pirandello reia, pentru a spune așa, dialogul Nord-Sud” al lui Goethe, dar semnul este opus. Clasicul raport al călătorului german în Italia este răsturnat în exact contrariul său – italianul se află în călătorie de studiu în Germania. Experienței germanului la Roma. italianul i-o contrapune pe a sa de la Bonn...” (cf. Willi Hirdt în

Pirandello poeta, Atti del Convegno internazionale organizzato dal Centro Nazionale di Studi Pirandelliani di Agrigento, raccolti e ordinati da Paolo Daniela Giovanelli, Firenze, Vallecchi Editore, 1981, p. 82).

10 „... clasicism dionisiac daununzian și de rafinatul parnasianism pascolian”.

11 „... autorul *Nuvelelor pentru un an* speră că cititorii vor binevoi să-i ierte, dacă din concepția pe care a avut-o despre lume și viață prea multă amărăciune și săracă bucurie vor avea și vor vedea în aceste atât de mici oglinzi care o reflectă în întregime.

12 „... lumea de gusturi modeste și de sărace lucruri...”

13 „... Eu nu sunt un ideolog ci un pasional...”

14 „... Faptul că „modernul” Pirandello a devenit de acum un „Clasic” nu ne scutește de loc de muncă de săpare și de adâncire la care Congresul ne-a invitat în variate moduri = dimpotrivă, o astfel de muncă de-abia a început...” (cf. *Atti del 6° Convegno internazionale di studi piandelliani*, Agrigento, Edizioni del Centro nazionale di studi pirandelliani, 1980, p. 370).

15 *Informații despre involuntarea mea ședere pe pământ.*

16 „... biografia unei excluse se revelă în straturile sale de construcție ca romanul unei autoexcluderi, al unei obsesii nerezolvate”. (cf. Nino Borsellino, *Immagini di Pirandello*, Cosenza, Edizioni Lerici, 1979, p. 48).

17 „Numai astfel se descoperă criza definitivă a civilizației trecute, postulând o civilizație a crizei; și numai în această conștientă operație se deschide o poartă contradicțiilor dar și cotiturilor contemporane, departe de orice decadențism care, totuși în mod. pedestru, se atribuie secolului al douăzecilea”. (cf. *Îl romanzo di Pirandello*, a cura di Enzo Lauretta, Palermo, Palumbo Editore, 1976, p. 39).

18 „Memoriile lui Mattia sunt în sensul acesta confesiunea și analiza rațională a neliniștii existențiale care a dat omului o fantezie mai înaltă decât rațiunea, un entuziasm mai vast decât capacitatea sa de a activa. Niciun alt roman mai bine decât acesta nu a dat mărturia crizei spirituale a lui Pirandello în anii celor mai amare deziluzii familiare și sociale ale sale...” (cf. Giuseppe Giacalone, *Luigi Pirandello*, Brescia, La Scuola Editrice, 1973, p. 151).

19 „Era de văzut în acea precizare o dovadă a exasperatului său respect față de cronică, de faptul divers, sau o sfidare față de realitatea

care imită arta? * (cf. Giovanni Macchia, *Luigi Pirandello în Storia della letteratura italiana (il Novecento)*, Milano, Garzanti Editore, 1969, p. 451).

20 „Arta împotriva pieții, creația împotriva legilor pieții; acestea sunt schemele care emerg cu claritate din interiorul intrigii romanești, și separația există între momentul creator, anterior legilor pieții și reproducerii, și momentul valorizării și al difuzării – comunicare. Sunt fazele atât de contradictorii pe care Pirandello le încredințează integral la două personaje psihologice, existențial opuse”. (cf. Mario Ricciardi.

11 *posto di „Suo Mantou nel romanzo pirandelliano*, în *II „romanzo” di Pirandello*, a cura di Enzo Lauro, Palermo, Palumbo Editore, 1976, p. 110).

21 «... oprimat, vexat, părăsit și înjosit.../

22 „Dar ce țară mai este și asta! Ce barbarie! Asta nu e Italia. Asta e Africa; beduinii față de cafonii aceștia sunt culmea virtuților cetățenești...” (cf. Riccardo Mainardi, op. cit., p. 6).

23 „... acum mă străduiesc să termin romanul *Cei bătrâni și cei tineri*, romanul Siciliei după 1870, un foarte amar roman în care este cuprinsă drama generației mele”.

24 „Se știe ce ideologie a fost răspândită pretutindeni în masele din nord de către propagandiștii burgheziei = Sudul este ghiuleaua de plumb care împiedică un mai rapid progres al dezvoltării Italiei, meridionali sunt, din punct de vedere biologic, ființe inferioare, semibarbari sau chiar barbari complecți, printr-un destin al firii; dacă Sudul este înapoiat, vina nu este a sistemului capitalist ci a naturii care i-a făcut pe meridionali, poltroni, incapabili, criminali, barbari... ** (cf. Antonio Gramsci, *La questione meridionale*, Roma, 1966, p. 13).

25 „Bogat în puternice imagini de film, *și gira*... este un film în alb și negru scufundat în obscuritate și umbre, ușor contrastat de momente de culoare, care reprezintă viața și plăcerea senzuală. În mod esențial povestirea este o călătorie în noaptea întunecată a sufletului lui Gubbio...” (cf. Richard Sogliunzzo „*Și gira*” ...un’*amara parabola della tecnologia modernă* în *II „romanzo” di Pirandello*, op. cit. p. 169).

26 „Sunt pe punctul de a termina un roman care ar fi trebuit să apară mai înainte de toate comediile mele. S-ar fi avut astfel, poate, o viziune mai exactă despre teatrul meu. În acest roman există sinteza completă a tot ceea ce am făcut și izvorul a ceea ce voi face”.

27 „între atâtea intuiții, mai mult sau mai puțin relevante, care

emerg în conștiința lui Moscarda, există și aceasta – că „viața nu conchide” pentru că este, în esența sa, un continuu flux de „aparențe”, o epifanie neîntreruptă de „fenomene” care mor de îndată ce devenirea lor se oprește într-o formă definită... Viața și moartea legate într-o devenire care nu cunoaște clipe de stază...” (cf. Corrado Donați, *La solitudine alo speechio*, Luigi Pirandello, Roma, Luciano Lucarini Editoare, 1980, p. 101).

28 „Arta mea este plină de amară compasiune pentru toți aceia care se înșală...”

29 Cf. George Călinescu, op. cit. p. 763.

30 „Un studiu despre teatrul lui Pirandello și despre transformarea gustului teatral italian pe care Pirandello l-a reprezentat și a contribuit să-i determine. Știi că eu, cu mult înainte de Adriano Tilgher, am descoperit și am contribuit la popularizarea teatrului lui Pirandello? Am scris despre Pirandello între 1915 și 1920, atât încât să pot alcătui un volumaș de 200 de pagini, și atunci afirmațiile mele erau originale și fără exemplu: Pirandello era suportat amabil sau ironizat deschis”. (cf. Antonio Gramsci, *La città futura*, a cura di Sergio Caprioglio, Torino, Giulio Einaudi Editoare, 1982, p. 893).

31 Ileana Berlogea, op. cit. p. 274.

32 cf. Aristia Benche, *Pirandello și Pirandellismul*, București, 1937, p. 25.

33 „O noutate pe care am introdus-o în noua dramă este transformarea rațiunii în pasiune. Mai înainte publicul era atras numai de pasiune; astăzi aleargă să vadă numai producții intelectuale”. (cf. Enrico Damiani, *Îl senso del teatro pirandelliano*, Roma, Edizioni della Rivista Italo-bulgara, Roma, 1937, p. 49).

34 Cf. Leone de Castris, *O istorie a lui Pirandello*, traducere de Ștefan Crudu, București, Editura Univers, 1976, p. 141.

35 „Când cineva trăiește, trăiește și nu se vede. Ei bine, faceți ca el să se vadă, în actul trăirii sale, pradă pasiunilor sale, punându-i o oglindă în față: sau rămâne surprins, chiar uluit de propria sa înfățișare, sau întoarce ochii pentru a nu se mai vedea, sau iritat își scuipă propria imagine, sau furios îi trage un pumn pentru a o sparge; și dacă plângea, nu mai poate să plângă; și dacă râdea, nu mai poate să râdă, sau ce mai știu eu. În sfârșit, din asta se naște un *dezastru*. Acest dezastru este teatrul meu”. (cf. Enzo Lauretta, op. cit. p. 195).

36 „De amintit că *Liolă* a fost scoasă din repertoriu de către Pirandello din cauza demonstrațiilor ostile ale tinerilor catolici la cea de-a doua reprezentație...” (cf. Antonio Gramsci, *Letteratura e vita nazionale*, p. 46).

37 „Este o viață ingenuă, primitiv sinceră, în care pare că palpită încă scoarța stejarilor și apelor izvoarelor: este o efervescentă de păgânism natural pentru care viața, întreaga viață este frumoasă, munca este o operă a bucuriei, și fecunditatea irezistibilă țâșnește din toată materia organică”. (cf. Antonio Gramsci, *La città futura*, p. 896).

38 „Sau poetul nu cunoaște instrumentul de comunicare cel mai extins și care ar fi limba, sau, cunoscându-l, consideră că nu ar ști să-i utilizeze cu acea vioiciune, cu acea spontaneitate nativă care este prima condiție, peste care nu se poate trece, a artei; sau natura sentimentelor și imaginilor sale este atât de înrădăcinată în regiunea a cărui voce el o reprezintă, că ar părea incoerent sau nepotrivit un alt mijloc de comunicare care să nu fie expresia dialectală; sau lucrul de reprezentat este atât de local încât nu ar putea să-și afle expresia dincolo de limitele cunoașterii lucrului însuși” (cf. Vito Pandolfi, *Storia universale del teatro drammatic* Torino, U.T.E.T., 1964, vol. II, p. 620).

39 „Adevărata dramă autorul doar a schițat-o, a trasat-o: există în cei doi pseudonebuni, care nu reprezintă însă adevărata lor viață, intima necesitate a atitudinilor lor exterioare, ei sunt reprezentați ca pionii ai demonstrației logice.

Un monstru totuși, nu o demonstrație, nu o dramă, și pe deasupra, și un spirit facil și multă abilitate scenografică” (cf. Antonio Gramsci, *La città futura*, p. 938).

40 „Luigi Pirandello are marele merit de a face, cel puțin, să fulgere imaginile de viață care ies în afara obișnuitelor scheme ale tradiției și care totuși nu pot iniția o nouă tradiție, nu pot să fie imitate, nu pot să determine *clișeul* la modă. Există în comediile sale un efort de gândire abstractă care tinde să se concretizeze totdeauna în reprezentare, și, când reușește, dă roade neobișnuite în teatrul italian, de o plasticitate și de o evidență fantastică, admirabilă” (cf. Antonio Gramsci, op. cit., p. 950).

41 „... jocul a devenit un mecanism exterior al dialogului, un pur efort literar de verbalism pseudofilozofic. Neînțelegerea reciprocă a marionetelor scenice s-a proiectat în teatru: un domeniu integral de monade fără porți și fără ferestre, incomunicabile și incoercibile,

personajele, autorul și publicul... / (cf. Antonio Gramsci, *Letteratura e vita nazionale*, p. 345).

42 „Pirandello nu a creat o altă figură mai disperată și mai dezamăgită decât aceasta, mai umană chiar în neumania ei nenorocire, fiindcă i-a refuzat orice refugiu, orice posibilitate de evadare, chiar exilul din viața în care se amăgise că va mai putea trăi. Nu mai este vorba de moartea unei făpturi, ci de prăbușirea unei lumi întregi de iluzii; moartea cosmică, naufragiul moral al existenței umane”. (cf. Giuseppe Giacalone, op. cit., p. 274.)

43 „... care observă viața cu ochiul fizic al literatului, mai mult decât ochiul simpatic al omului-artist și o deformează dintr-o ironică obișnuință, care este o mai mult obișnuința profesională decât o viziune sinceră și spontană” (cf. Antonio Gramsci, op. cit., p. 892).

44 „... totdeauna, în etern, imutabil, o mască de umilință, un prizonier voluntar al crudei sale inteligențe, un fugar care a trebuit să-și oprească pentru totdeauna fuga. În acea impasibilitate de gheață el trebuie să îndure teroarea tragicului său echivoc și să anuleze oribilul urlat al disperării sale și al singurătății fără mângiere. Trăirea lui este o moarte continuă/ (cf. Giuseppe Giacalone, op. cit. t p. 264.)

45 „Urăsc arta simbolică în care reprezentarea își pierde orice mișcare spontană pentru a deveni mașină, alegorie; efort *r* zadarnic și rău înțeles, pentru că numai faptul de a acorda un sens alegoric unei reprezentări semnifică în mod clar că această reprezentare se consideră sub forma unei povestiri care prin ea însăși nu are niciun adevăr» nici fantastic nici afectiv și care este creată pentru demonstrarea unui oarecare adevăr moral.44

46 Cf. George Călinescu, op. cit., p. 764.

47 „Ficțiune, realitate! Duceți-vă la dracul cu toții! Lumină! Lumină! Lumină!”

48 „Toți avem în noi o lume de lucruri; fiecare o lume de lucruri! Și cum am putea să ne înțelegem, domnule, dacă în cuvintele pe care eu le spun pun sensul și valoarea lucrurilor cum sunt în mine; în timp ce, cine le ascultă le recepționează, inevitabil, cu sensul și cu valoarea pe care o au pentru sine, din lumea pe care el o are în interior?”

49 „... au devenit de acum prin ele însele, în această luptă pe care au trebuit s-o susțină cu mine pentru viața lor, personaje dramatice, personaje care pot singure să se miște și să vorbească”.

50 „Orice operă de artă, orice personaj, născut viu în mintea

unui autor și fixat în viață prin mijlocul cuvântului, sunt forma. Un personaj este static în forma sa și nu va putea niciodată să sufere schimbări. Ori de câte ori un cititor se va afla în fața lui, acel personaj va repeta totdeauna aceleași acțiuni, aceleași cuvinte, va repropune aceeași problemă, aceeași suferință. O creatură umană care *are forma*, chiar pentru acest motiv și pentru natura sa specifică, va fi constrânsă la acțiuni nerepetabile și la transformarea de la o zi la alta..." (cf. M. Musa, / *sei personaggi*, în revista *Belfagor*, 1/1961).

51 „... primul plan este acela al realității (sau al întâmplării de viață), transformată de autor în ficțiune scenică; al doilea plan este acela al ficțiunii scenice care devine realitate pentru public prin descoperirea că piesa este cu cheie; al treilea plan este al realității trăită la persoana întâi”. (cf.

Îl *teatro nel teatro di Pirandello*, Agrigero, 1977, p. 116.)

52 – „... care vor avea o largă utilizare în noua avangardă – acela al provocării și acela al decentrării acțiunii teatrale, care devine și ea factor de provocare”. (Cf. *il teatro nel teatro di Pirandello*, p. 218.)

53 „Este reprezentarea unui sacrificiu îndurerat și ineluctabil „ca în anumite mistere medievale, în care călăul devine și victimă și torturătorul torturatul/ (Cf. Giovanni Macchia, *Pirandello o la stanza della tortura*, Milano, Arnoldo Mondadori, 1982, p. 189.)

54 „... insula este aleasă pentru a edifica o nouă societate, opusă celei prezente care este împărțită în servi și stăpâni și fondată pe legi injuste și represive. Se adaugă că asupra insulei este iminent pericolul amintit de a se scufunda în mare – să mergi pe insulă înseamnă acceptarea unui risc care se poate alunga numai prin credința în justiția propriei acțiuni... / (Cf. Corrado Donați, op. cit., p. 109.)

55 „Morală așadar a acestui Lazăr este că învierea este într-adevăr o reîntoarcere la viață, la o viață acceptabilă și armonică, când voința de a muri a fost adevărată (cum pare pentru Diego), când a existat o adevărată paranteză de anulare, când învierea înseamnă durere și mai ales d. nesmintire a precedentei încarnări, regăsire dramatică, crudă chiar, a propriei ființe care mai înainte nu putuse și nici nu știuse să-și exprime reala structură, acea voință profundă, acea finalitate intrinsecă a propriei ființe, căreia astăzi i se dă

*

vechiul și expresivul nume aristotelic de entelehie... / (Cf. Giacomo Debenedetti, *Il romanzo del Novecento*, Milano, Aldo Garzanti

Editoare, 1971, p. 353.)

56 „... defăimarea cea mai odioasă și mai absurdă a educației catolice și în același timp a credinței creștine în cele două adevăruri fundamentale ale sale = existența unui Dumnezeu personal și a faptului miraculos ca acela al învierii/ (Cf. Giovanni Macchia, op. cit., p. 182.)

57 „Nouă ne este de ajuns să imaginăm și îndată imaginile devin vii, de la sine. Ajunge ca un lucru să fie viu în noi și se reprezintă de la sine, prin facultatea spontană a însăși vieții sale. Acesta este liberul rezultat al oricărei nașteri necesare”.

58 „... nu numai ca mărturie, sau conștiință a unei lungi crize, ci ca sublimare a unei suferințe, document al unui destin excepțional, în sfârșit ca o mitologie personală care fără a furniza un alibi societății totalitare, furnizează desigur unul, dezamăgitului intelectual burghez/ (Cf. Nino Borsellino, op. cit., p. 77.)

59 „Zgomotul pe care l-a trezit, puțin, pretutindeni, opera mea, nu este desigur condiția cea mai bună pentru adevărata sa viață; pentru mine este cel mult un gaj pentru timpul care mai înainte de a o știrbi cum este fatal pentru orice operă umană, va trebui să-i distrugă în jur o zonă de zadarnică rumoare – și atunci va exista un moment în care, în tăcerea creată de această primă demolare, opera va putea să trăiască înaintea oamenilor, nudă și întreagă, clară cum a fost în spiritul meu, când am contemplat-o terminată și când pentru o clipă, mi s-a părut perfectă”.

BIBLIOGRAFIE

Andersson GSsta, *Studi sulla poetica del giovane Luigi Pirandello*, Stockholm, Almquist Wiksell, 1966, 250 pp.

Arbasino Alberto, *La maleducazione teatrale* (strutturalismoe drammaturgia), Milano, Feltrinelli, 1966, 173 pp.

Barbina A., *Bibliografia della critica pirandelliana* (1899 – 1961), Firenze, Casa Editrice Felice Le Monnier, 1967, 333 pp.

Benche Aristia, *Pirandello și pirandellismul*, București, 1937. 27 pp.

Berloghea Ileana, *Pirandello*, București, Editura pentru literatură universală, 1967, 416 pp.

Borsellino Nino, *Immagini di Pirandello*, Cosenza, Edizioni Lerici, 1979, 83 pp.

Călinescu George, *Scriitori străini*, București, Editura pentru

literatură universală, 1967, 831 pp.

Chaix-Ruy J., *Luigi Pirandello*, Paris, Editions Uni versi taires., 1957, 128 pp.

Ciarletta Nicola, *Temi di Pirandello*, Urbino, Armânde Argalia Editoare, 1963, 51 pp.

D'Alberti Sarah, *Pirandello romanziere*, Palermo, S.F. Flaccovio Editoare, 1967, 207 pp.

Damiani Enrico, *11 senso del teatro pirandelliano*, Roma, Edizione della *Rivista italo-bulgara*, 1937, 60 pp.

D'Amico Silvio, *Cronache del teatro*, vol. I, Bari, Laterza, 1963, XVIII/666 pp., vol. II, 1964, 846 pp.

Debendetti Giacomo, *Îl romanzo del Nove cent o*, presentazione di Eugenio Montale, Milano, Aldo Garzanti Editoare, 1971» XXIII/759 pp.

De Castrio Leone. *Îl decadențismo italiano* (Svevo, Pirandello, D'Annunzio), Bari, De Donato Editoare, 1975, 264 pp.

De Castris Leone, *O istorie a lui Pirandello*, traducere de Ștefan Crudu, București, Editura Univers, 1986, 228 pp.

De Sanctis B.G., *Le ragioni della Commedia „Sei personaggi încerca d'autore”*, Perugia, Tip. Unione Arti Grafiche, 1956. 24 pp.

D'Intremontes Strigu Tom, *Problemi criminologiei nel teatro di Pirandello*, volume I, Genova, E.R.G.A...1975, 198 pp.

Dizionario universale della letteratura contemporanea, A. Mondadori, vol. 3, 1961, 1205 pp.

Donati Corrado, *La solitudine alo specchio, Luigi Pirandello*, Roma, Luciano Lucarini Editoare, 1980, 148 pp.

Façon Nina, *Corso di storia della letteratura italiana*, (1860 – 1960), București, Editura Didactică și Pedagogică, 1962, vol. I 444 pp., vol. II 500 pp.

Façon Nina, *Istoria literaturii italiene*, București, Editura Științifică, 1969, 544 pp.

Ferrante Luigi, *Il Novecento*, Milano, Fratelli Fabbri Editori, 1965 (1925 – 2121 pp.).

Flora Francesco, *Storia della letteratura italiana*, volume quinto, Arnoldo Mondadori Editoare, 1972, 848 pp.

Galletti Alfredo – Arnaldo Alterocca, *La letteratura italiana*, Bologna, N. Zanichelli Editoare, 1940, XVI/612 pp.

- Getto Giovanni, Roberto Alonge, Guido Baldi, Giorgio de Rienzo, *Storia della letteratura italiana*, Milano, Rizzoli Editore, 1972, 666 pp.
- Giacalone Giuseppe, *Luigi Pirandello*, Brescia, La Scuola Editrice, 1973, 308 pp.
- Gramsci Antonio, *Letteratura e vita nazionale*, Torino, Giulio Einaudi, 1966, 404 pp.
- Gramsci Antonio, *La città futura*, a cura di Sergio Caprioglio, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1982, 1032 pp.
- Il „romanzo” di Pirandello, a cura di Enzo Lauletta, Palermo, Polumbo Editore, 1976, 296 pp.
- Il teatro nel teatro di Pirandello, edizione a cura del Centro Nazionale Studi Pirandelliani, Agrigento, (1977), 382 pp.
- Ionescu Mihai Cornel, *Janus bifrons. Umorul pirandellian de la retorică la farsa transcendențială*, București, 1967, Extras din *Studii de literatură universală*, vol. IX (95 – 111 pp.)
- Italia Federico, *L'assistenza umană secondo Luigi Pirandello*, Roma, 1968, 107 pp.
- Lauletta Enzo, *Luigi Pirandello – Storia di un personaggio „fuori di chiave”*, Milano, U. Mursia Editore, 1980, 330 pp.
- Le novelle di Pirandello*, Atti del 6° Convegno internazionale di studi pirandelliani raccolti e ordinati da Stefano Milioto, Agrigento, Edizioni del Centro nazionale di studi pirandelliani 1980, 375 pp.
- Macchia Giovanni, *Luigi Pirandello în Storia della letteratura italiana (il Novecento)*, diretta da Emilio Cecchi e Natalino Sapegno, Milano, Garzanti Editore, 1969, 996 pp.
- Macchia Giovanni, *Pirandello o la stanza della tortura?* Milano, Arnoldo Mondadori, 1982, 208 pp.
- Mainardi Riccardo, *Luigi Pirandello*, Milano, A. Mondadori, 1973, 136 pp.
- Martini Magda, *Pirandello ou le philosophe de Vabsolu*» Genève, Editions Labor et Fides, 1969, 224 pp.
- Mignosi Pietro, *il segreto di Pirandello*, Palermo, La Tradizione-Editrice, 1935, 182 pp.
- Moses Gavriel, *Înealtă ed ironia del fatto filmico în Pirandello*, în *inventario*, anno XIX, nr. 1 gennaio 1981.
- Nardelli Vittore Federico, *Vita segreta di Pirandello*, Roma, Vito Bianco Editore, 1962, IX/212 pp.

Padellaro Giuseppe, *Trittico siciliano* (Verga, Pirandello, Quasimodo), prefazione di Antonio Pagliaro, Milano, Rizzoli Editore, 1969, 136 pp. 1

Pandolfi Vito, *Storia universale del teatro drammatico*-Torino, U.T.E.T., 1964, vol. II, IV/938 pp.

Petronio Giuseppe, *Vitalità letteraria in Italia*, Palermo, Palumbo, 1964, 904 pp.

Pirandello Luigi, *Maschere nude*, Milano, Arnoldo Mondadori, 1981, volume primo, 1225 pp., volume secondo, 1378 pp.

Pirandello poeta, Atti del Convegno internazionale organizzato dal Centro Nazionale di Studi Pirandelliani di Agrigento, raccolti e ordinati da Paolo Daniela Giovanelli, Firenze, Vallecchi Editore, 1981, 327 pp.

Puglisi Filippo, *Pirandello e la sua Unghia*, Cappelli Editore. 1968, 183 pp.

S, alinari Carlo, *Miti e coscienza del decadentismo italiano* (D'Annunzio, Pascoli, Fogazzaro e Pirandello), Milano, Feltrinelli Editore, 1960, 290 pp.

Slama Tatiana, *Realismul în teatrul lui Pirandello*, București, Tiparul Universitar, 1943, 64 pp.

Starkie Walter, Lit. D., *Luigi Pirandello* (1867 – 1936), University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1967, XIII/304 pp.

Studi în memoria di Luigi Russo, Pisa, Nistri-Lischi Editori, 1974, 534 pp.

Weiss Aureliu, *Le théâtre de Luigi Pirandello dans le mouvement dramatique contemporain*, Paris, Librairie 73, 1964, 106 pp.